走进哈密系列丛书

人类口头和非物质遗产

哈密木卡姆

Hami Mucam—oral and intangible heritage for mankind

张昕中 主编

By Zhang Xinzhong

新疆美术摄影出版社

Xinjiang Fine Art and Photographing Press

人类口头和非物质遗产

哈密木卡姆

Hami Mucam —— oral and intangible heritage for mankind

张昕中 主编

By Zhang Xinzhong

新疆美术摄影出版社

Xinjiang Fine Art and Photographing Press

图书在版编目(CIP)数据
哈密木卡姆/哈密市委宣传部编. —乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2007,6
ISBN 978-7-80744-069-7

Ⅰ.哈… Ⅱ.哈…Ⅲ.维吾尔族-民族音乐-简介-哈密市 Ⅳ.J607.215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 090214 号

责任编辑:刘 彤　　英文翻译:谢旭升
封面设计:张 靖　　英文编辑:巴合特古丽
版式设计:王卫华

哈密木卡姆
哈密市委宣传部 编
张昕中 主编

新疆美术摄影出版社出版
(乌鲁木齐市西北路 1085 号 邮编:830000)
乌鲁木齐捷迅彩艺有限责任公司制版
新疆新华印刷厂印刷
2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷
889×1194 毫米 1/24 7.5 印张 100 千字

ISBN 978-7-80744-069-7 定价 48.00 元

张昕中

从事教育工作多年，主教历史、美术。多幅美术作品在国内外展出。1995年开始摄影创作，作品陆续在全国及自治区级刊物上发表。已编著出版《东疆哈密游》《哈密维吾尔服饰》两本图书。本书又是一部反映新疆维吾尔文化的力作。

现为新疆服饰协会常务理事、哈密市摄影家协会主席。

责任编辑：刘　彤

封面设计：张　靖

版式设计：王卫华

英文翻译：谢旭升

英文编辑：巴合特古丽

因为有了你我的木卡姆，
世界不再荒凉山岭不再寂寞，
漫漫无际的黄沙舒展眉结……

是什么苏醒了呢？
当木卡姆的乐声和歌声响起，
原来这才是世界这才是人间，
充满青春爱情，充满痛苦希望，
这才是生命才是活着的我们……

因为有了木卡姆，永远的木卡姆。

——王蒙

序

“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”于2005年11月25日被联合国教科文组织宣布为“人类口头和非物质遗产代表作”之后，在新疆乃至全国掀起了一股“维吾尔木卡姆”热，对于新疆各民族非物质文化遗产的进一步挖掘、整理、保护、研究乃至合理的开发利用也是一个极大的促进。

“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”以“十二木卡姆”为代表和主体，也包含新疆各地区流传的“刀郎木卡姆”“吐鲁番木卡姆”和“哈密木卡姆”等，充分体现出她所具有的多元一体、丰富多彩的特征。

哈密地处新疆东大门，由于地理和历史等各方面的原因，哈密地区的维吾尔族传统文化有更多的机会与中原及河西走廊汉、回等民族的文化，与漠北草原蒙古等民族的文化相互影响、相互交流。无论从音乐形态、治用乐器、道具服饰等诸多方面，“哈密木卡姆”都在“维吾尔木卡姆艺术”中独领风骚，表露出它特有的个性。“侧商调里唱伊州”，唐代的“伊州大曲”东传中土，对中华民族乐舞文化的发展产生过重大影响。在新的条件下，进一步挖掘、整理、保护、研究“哈密木卡姆”，不仅对于维吾尔族，而且对于全中国各族人民的社会生活，都将起到重大的积极作用。

对于维吾尔木卡姆的研究属于民族音乐学的范畴，而深入民间，做好田野调查，又是民族音乐学者取得成功的前提。

张昕中先生所著的这一本《哈密木卡姆》，以大量形象的资料为读者介绍了“哈密木卡姆”的人文背景、形成历史、表演场合、表现形式、流布地域、唱调内容、演奏乐器、服装饰物，以及过去和现在

我们在保护、传承、研究“哈密木卡姆”方面已经做和正在做的努力，图像生动，文字简洁，对于普及与“哈密木卡姆”相关的知识，必将起到重要的作用。

感谢张昕中先生为以“哈密木卡姆”为代表的哈密地区维吾尔族非物质文化遗产的保护、传承所做出的努力。希望全疆各地，多涌现出一批如张昕中般以保护、传承各民族非物质文化遗产为己任的同道。我本人也要以张昕中先生为榜样，继续深入基层，努力为维吾尔木卡姆，为新疆各民族非物质文化遗产的薪尽火传奉献些微之力！

中国传统音乐学会副会长、新疆维吾尔古典文学和木卡姆学会副会长

周吉

2007年3月

Preface

Since "Uygur Mucam art in Xinjiang China" was declared as "Masterpiece as Oral and Intangible Heritage by UNESCO on November 25th 2005, there have emerged a enthusiasm about Uygur Mucam in Xinjiang and rest of China. It is also a great boost for further study, collection, protection and rational development of intangible cultural heritage of all the national communities in Xinjiang.

Xinjiang Uygur's Mucam, featured by "the Twelve Mucam", contains "Doran Mucam", "Turpan Mucam" and "Hami Mucam" popular in all parts of Xinjiang, fully representing diversified feature.

Located in the east of Xinjiang, the traditional Uygur culture in Hami was given a chance to interplay and intercommunicate with cultural elements of Han and Hui people in the Central Plains and the Hexi Corridor as well as Mongolian in the northern desert on account of geographical and historical reasons. Hami Mucam stands out from Uygur Mucam art and

shows its particular individuality in musical form, musical instruments, props and costume. Some of the music introduced eastward took great effect on the music and dance culture of Chinese nation. Under such a condition, the further study, collection, protection of Hami Mucam will play positive function in the social life of not only Uygur people but also other nationalities in China.

The study of Uygur Mucam falls within national music studies while making a field work among the local folks as a ground for success made by scholars in national music.

The book Hami Mucam written by Mr. Zhang Xinzhong introduces to readership with a host of visual information about the humanity background, history, performance scene, performing form, diffusing areas, singing content, performing musical instrument and costume as well as effort made or being made in protecting, inheriting and studying Hami Mucam. The book illustrated with vivid image and written in concise language will certainly play an important role in diffusing information about Hami Mucam.

Thanks go to Mr. Zhang Xinzhong for his effort in protecting and inheriting Uygur's intangible cultural heritage represented by Hami Mucam. I hope that there will emerge more scholars like Zhang Xinzhong to dedicate themselves to the protection and inheritance of intangible cultural heritage for all the nationalities

throughout Xinjiang. I, following Mr Zhang as an example, continue to make my way into the ordinary folks and make contribution to Uygur Mucam.

Zhou Ji, Deputy President of Traditional Chinese Music Society

Deputy President of Uygur Classical Literature and Mucam Society in Xinjiang Uygur Autonomous Region

March, 2007

前言

哈密，这是一块神奇而瑰丽的宝地。巍峨的天山，广袤的戈壁，神秘的雅丹，绵延的绿洲……在这片神奇的土地上，她不仅有着悠久的历史，还有着各民族共同创造的丰富灿烂的多元文化。

“哈密木卡姆”就是哈密维吾尔文化的精髓，她是对“伊州大曲”的继承与发扬，对汉民族音乐的吸收与借鉴，对南部新疆“十二木卡姆”的学习与接纳，以及本地区民间音乐、舞蹈的突出和加强。众多的因素，使“哈密木卡姆”的形式和内容、音乐结构和舞蹈律动，显示出哈密绿洲文化的丰厚积淀，因而在新疆各地的木卡姆中，“哈密木卡姆”以其独特的魅力，深受各族人民的喜爱，被维吾尔族人民称为“生命之声”。

越是民族的就越是世界的。

随着“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”申报“人类口头和非物质遗产代表作”的成功，作为她的重要组成部分，“哈密木卡姆”必将会引起国内外专家和学者的关注。哈密的本土文化也将会进一步走向世界，从而进一步增加全中国、全世界人民对哈密的了解。

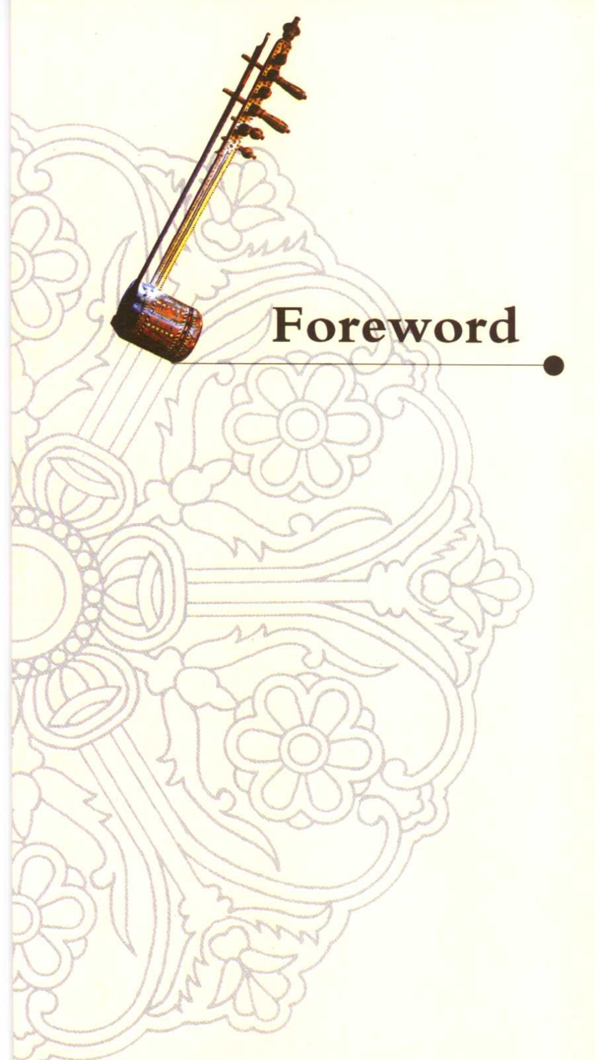

张昕中先生是哈密市摄影家协会主席。这几年来，他在研究哈密维吾尔文化方面，颇有收获。他收集的百套哈密维吾尔族古老的服饰，已引起国内外一些专家和学者的重视。《哈密木卡姆》一书以大量的图片，深入浅出地介绍了“哈密木卡姆”，尤为详细地介绍了哈密独特的柯克麦西来甫和鲜为人知的哈密萨满舞，基本上可以让读者从视觉上了解“哈密木卡姆”丰厚的文化内涵以及哈密本土的多元文化。

《哈密木卡姆》一书的出版，将会进一步促进哈密文化遗产的挖掘、整理、保护工作，为哈密民间文化艺术增光添彩，为哈密多元文化的传播提供一个窗口。

哈密市委书记　方利旭

哈密市市长　芒力克·斯依提

Foreword

Hami is a stretch of magical and gorgeous treasure-land, where there exist the towering Tianshan Mountains, vast Gobi desert, mysterious Yadan landform, large expanse of oasis. Besides, it enjoys not only long-standing history but also brilliant diversified culture created by all the national communities.

"Hami Mucam", the cream of Uygur culture in Hami, is the inheritance and promotion of "Grand Yizhou Music", which has been blended with Han people's music and the Twelve Mucam in southern Xinjiang, highlighting folk music and dance in the local region. Multiple factors have enriched Hami oasis culture not only in form and content but also in musical structure and dance rhythm, thus "Hami Mucam" is deeply loved by people of all nationalities and acclaimed "voice of life" by Uygur People for its unique appeal of all the Mucams throughout Xinjiang.

The more national it is, the more cosmopolitan it is.

As we have succeeded in applying for "Masterpiece as Oral and Intangible Heritage", "Hami Mucam" as a leading part of Xinjiang

Uygur Mucam (Twelve Divertimentos) will surely draw great interest from both experts and scholars at home and abroad. The Hami native culture will also be promoted to the world so as to enhance understanding of Hami made by people in rest of China and world.

Mr. Zhang Xinzhong is president of Hami Municipal Photographic Association. These years, he has benefited a lot from his study of Hami Uygur culture. The hundreds of ancient Uygur costumes collected by him have drawn attention from some experts and scholars at home and abroad. The book Hami Mucam illustrated with host of photos introduces Hami Mucam in both plain and sophisticated manner. The book in particular deals with Keke Maxirap characteristic of Hami and little-known Hami Saman dance, which enable readers to learn visually the rich cultural connotation and multiple native cultures in Hami.

The publication of the book will help study, collect and protect the cultural heritage in Hami, adding glory to its folk cultural art and serving as a window for diffusion of diversified culture.

Fang Lixu, C .P. C Hami Municipal Party Committee

Manglik·Siyiti , Mayor of Hami City

目录

目录

目录

目录

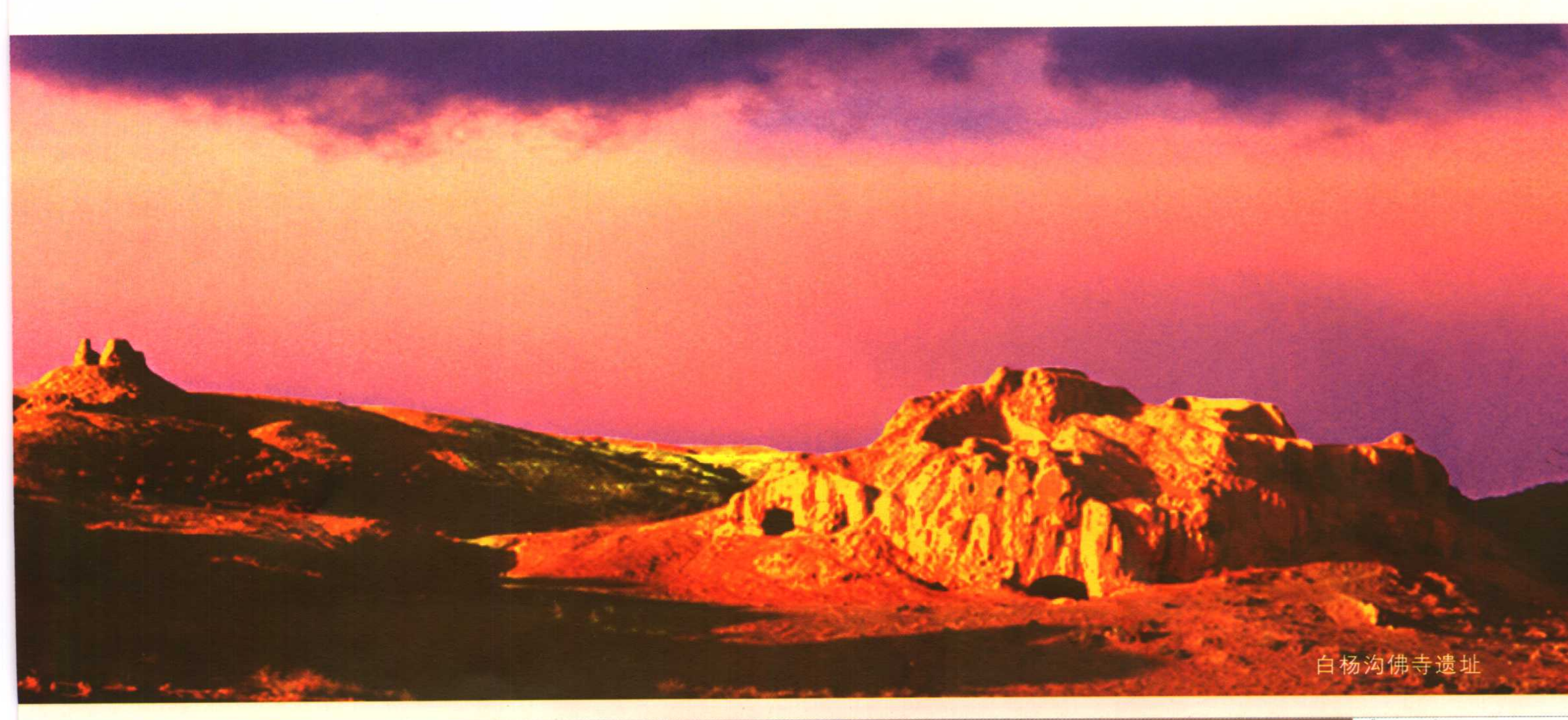

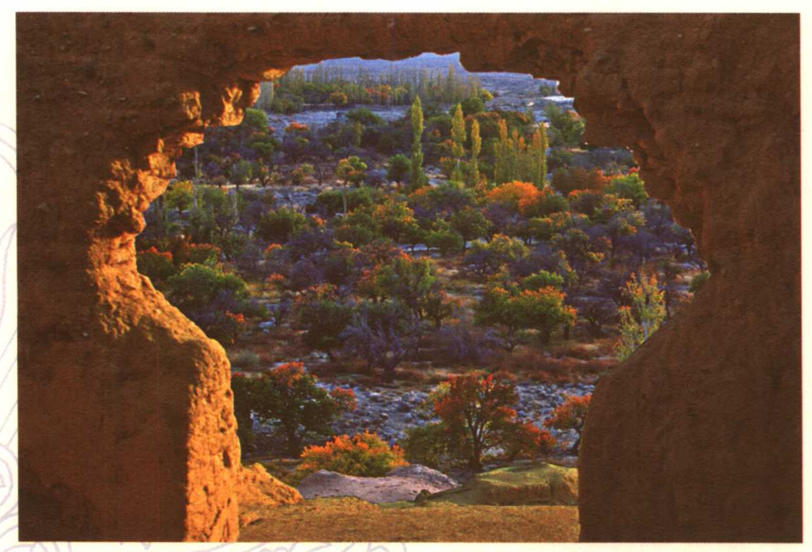

哈密位于新疆维吾尔自治区东部，是古丝绸之路必经之地，历代历朝都把哈密称之为“西域襟喉、中华拱卫”，是打开新疆东大门的一把“钥匙”。丝绸之路不仅给哈密带来了经济贸易的繁荣，更重要的是它极大地促进了东西方在文化艺术、宗教等方面的交流和融合，造就了哈密多元文化艺术的辉煌。

沿着古丝绸之路从河西走廊进入哈密，沿线有大量的故城遗址，从汉长城到大唐故城，从汉营盘到清代古堡。哈密境内遗留着大大小小的佛寺遗址，从东庙尔沟佛塔到白杨沟佛寺，从小南湖佛寺到西庙尔沟禅寺，仅白杨沟河两岸，大大小小佛寺错落排列，蜿蜒数十里。哈密境内的50余座历代烽火台，倔强地屹立在古丝绸之路上，成为历史的见证。

位于哈密回城的哈密王陵庄严肃穆，是历代哈密回王及王室成员的墓地，建筑风格融汉、满、蒙、回文化于一体，是多元文化留存的象征。

白杨沟佛寺遗址

哈密庙尔沟佛寺

哈密是古丝绸之路上跨越时空的历史博物馆。从五堡古墓群出土的睡美人，到天山板房沟发现的驰名中外的《弥勒佛会见记》，从北山羊手柄铜镜到草原石人，从古老的岩画到青铜佛像，琳琅满目、美不胜收，个个均是镇馆的无价瑰宝。

哈密又是一个多民族聚居的地区，维、汉、蒙、满、回等民族都曾在这块热土上叱咤风云、指点江山，谱写了一首首恢弘的史诗，留下了多少豪迈婉约的故事！哈密各族人民创造了灿烂的历史和多元文化。

1978 年，哈密五堡古墓群出土了约 3200 年前的 76 具干尸，这些古尸中，有欧罗巴人种和蒙古人种。其中有一具女尸令世人震惊，女尸面部呈长颅型，狭面、突颧、高鼻、头发棕黄，被称为东方的睡美人，经专家鉴定属欧罗巴人种。他们的穿着令世人大开眼界，毛织物制作精美，色泽鲜艳，颜色以红褐绿黑为主，图案有方格、有线条，毛线粗细匀称、织造紧密。说明哈密绿洲的古代居民是“二元的”，即以蒙古人种为主要成分的同时，还有相当数量的欧洲人种支系成分混居其间。他们共同开发了这片土地，创造了灿烂的文化。

哈密四堡村有座唐代故城拉甫乔克，拉甫乔克即罗布城之意。当地的维吾尔族居民大都是从罗布泊、楼兰一带迁徙而来，至今尚有四五个家族以罗布为姓氏。伊吾县下马崖乡的维吾尔族居民大部分是从南疆拜城迁徙而来，哈密维吾尔人仍称下马崖为“拜尔”。草原游牧文化和沙漠绿洲文化在此交汇，致使哈密地区的文化呈现出一幅多姿多彩的绚丽的画卷，她荟萃东西方文化艺术为一体，并具有鲜明的本土文化特征。

美丽的哈密是镶嵌在新疆东部的一颗璀璨的明珠，光彩夺目。

哈密地处亚欧大陆腹地，属典型的大陆性气候。雪冠银盔的天山，将哈密分成山南和山北两大部分，形成了气候差异悬殊，南北风光不同的两重天地。

天山之南是哈密市。哈密市人文、自然景观星罗棋布:古老、宏伟的哈密回王陵和盖斯墓,妙趣横生的鸣沙山,气势磅礴的雅丹地貌,巍峨的历代烽燧,与长城齐名的坎儿井……

天山之北是巴里坤草原和伊吾谷地。巴里坤作为进入新疆的第一重镇,人杰地灵,是新疆汉文化的荟萃之地,众多的庙宇、久享盛名的古老的大河唐城、历史悠久的兰州湾子、巴里坤八景、岩画、湖泊、烽燧、草原石人,还有那趣味无穷的哈萨克草原文化……

伊吾河谷气候温润,有着绚丽迷人的自然风光:天山脚下淖毛湖的万顷胡杨林、冰川湖泊,天山雪峰,多彩的湖泊,神秘的悬棺……

"天作雪山隔南北""万仞天山横北郭""山南常夏山北冬""山下红花山上雪"等脍炙人口的诗句,把哈密天山南北的地理风貌、气候特征描绘得生动形象、真实具体。

在新疆东大门——哈密地区——形成和发展的"哈密木卡姆"是多元一体"中国新疆维吾尔木卡姆艺术"的重要组成部分,表达着哈密地区维吾尔人的心声。其在音乐形态、乐器使用、服饰道具等方面各具特点。

"哈密木卡姆"是在古代伊州乐的基础上吸收其他民族音乐的优秀成分,经过维吾尔族民间艺人的不断整理、充实,逐步丰富完善,成为哈密维吾尔族人民的"生命之声"。"哈密木卡姆"唱词来源于哈密维吾尔族民间歌谣,形式多样。"哈密木卡姆"既有高昂而粗犷之声,亦有低沉悲凉之调,乡土气息浓郁,显示出哈密绿洲文化的丰厚积淀,为我国民族音乐之珍品。

哈密四堡佛寺遗址

早在汉代,随着丝绸之路开通,伊州乐逐渐传入中原地区,张骞就是从现在的哈密带回维吾尔人的先民创作的著名乐曲《摩柯兜勒》。汉武帝的乐师李延年又把《摩柯兜勒》改为二十八支曲调作为

汉朝军中乐曲。“伊州大曲”是在唐中叶即天宝年间(公元742~公元756),由西凉节度使盖嘉运进献给长安朝廷的西域音乐。

“伊州大曲”传入中原后,于朝野盛传一时,唐代崔令钦《教坊记》云:“教坊人惟得舞伊州、五天重来叠去,不离此两曲。”其乐舞由慢板、快板组成,慢速起舞,旋舞中抒情,载歌载舞五遍,后于快板节奏中重复五遍方告结束。

对于“伊州大曲”唐代多有诗歌颂赞,如许浑《吴门送振武李继事》诗云:“晚促高筵醉玉红,伊州一曲泪双双。”陈简《酬座上听金五之唱歌》诗云:“歌是伊州第三遍,唱着右军征戍词。”

唐代著名诗人高适、岑参、王健、白居易在自己的诗作中高度赞扬了维吾尔先民创作的音乐舞蹈。所以,横贯欧亚、连接四大文明的丝绸之路也是木卡姆之路。到宋元时期,据王国维先生《宁元戏曲考》曰:“两宋官本杂剧二百八十本,用大曲一百有三本。”其中“伊州大曲”为五本,即《领伊州》《铁指甲伊州》《闹王伯伊州》《裴少俊伊州》《食店伊州》,由此可见宋代杂剧的唱腔以采用“伊州大曲”为常事。

明代胡侍在《珍珠船》中指出:“古之四方皆有音,今歌曲但统为南北二音,如伊州、凉州、甘州、渭州本是四音,今并为北曲,其实不仅北剧,南剧也同样吸收西域诸国的乐曲,如《伊州慢》。”

元曲导源于西域胡乐,亦称“胡夷”之乐,元曲中著名的以伊州曲命名的有《伊州令》《阳关三叠》《伊州衮》《伊州遍》等,其中不少词牌一直流传至今,超越了历史和时代,成为不同历史时期人们共同爱戴的一种有着极强生命力的艺术品种。

关也维先生认为,现哈密的维吾尔木卡姆中第二套“乌鲁克都尔”也称“乌鲁克兜勒”,就是古老的《摩柯兜勒》的直接变体。

王耀华先生认为:现存福建南曲中的《兜勒声》亦是《摩柯兜勒》的遗存。

现能寻觅到的伊州乐唱词有七绝和五绝各五首,共十叠。第一首用的是王维的七绝《伊州歌》,歌词诉说伊州大漠气候严寒和戍边将士的去国怀乡之情,悲凉苍茫、哀怨委婉、如泣如诉,伊州乐还有一曲《阳关三叠》,以唐王维的《送元二使安西》为主要歌词,并引申诗意,增添词句。

该曲写出了送友惜别之常情,描述了戍边征战的悲壮苍凉的情调。这首歌自唐至清末民初久唱不衰。《阳光三叠》无疑是古代新疆与中原文化完美结合的艺术典范。

送元二使安西

王维

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。

哈密木卡姆经历了漫长的历史过程，是在“伊州大曲”的基础上发展而来的。

“哈密木卡姆”共有十二套十九分章。它们的名称是：

一、琼都尔木卡姆，又称“我走遍天下”，有两个分章；

二、乌鲁克都尔木卡姆，又称“哈咿，哈咿，约兰”；

三、穆斯台赫扎特木卡姆，又称“亚勒吾孜托云”，有两个分章；

四、恰尔尕木卡姆，有两个分章；

五、胡甫提木卡姆，有两个分章；

六、切比亚特木卡姆，又称“加尼凯姆”，有两个分章；

七、穆夏威莱克木卡姆，又称“医治你心病的良药”，有两个分章；

八、乌孜哈勒木卡姆，又称“代尔迪里瓦”，有两个分章；

九、都尕木卡姆，又称“(小)你让我好苦”；

十、刀郎穆夏威莱克木卡姆；

十一、伊拉克木卡姆，又称“(大)你让我好苦”；

十二、拉克木卡姆，又称“唱吧，我的夜莺”。

哈密木卡姆中有六套名称与维吾尔十二木卡姆相同。

各套哈密木卡姆都以一或两段“木卡姆”(意为“散板序唱”)开始，后面连缀 10~21 首当地民间流传的歌曲及歌舞曲。12 套哈密木卡姆中，有七套有两个分章，这两个分章共用着一首散板序唱，唱第一分章时唱一次，唱第二分章时再唱一次。12 套哈密木卡姆共含 256 首乐曲，全部演唱完需要十多个小时。

有九套哈密木卡姆有着两种名称。在第一种名称中，“恰尔尕木卡姆”“切比亚特木卡姆”“穆夏

欢乐的麦西来甫

威莱克木卡姆”“乌孜哈勒木卡姆”“伊拉克木卡姆”和“拉克木卡姆”与维吾尔十二木卡姆中的六套木卡姆的名称相同。第二种名称来自这套组曲中的一首乐曲，明显地源于本民族语言。构成“哈密木卡姆”的各首乐曲篇幅都比较短小，其唱词绝大部分为民间歌谣，这就使得“哈密木卡姆”具有较强的群众性和普及性。在恰尔尕木卡姆第一分章中，有一段名叫“纳孜库姆”的乐曲，说明这种幽默、诙谐的模拟、竞技舞在哈密地区也有流传。其中第十套“刀郎穆夏威莱克木卡姆”说明了哈密木卡姆对南部新疆刀郎地区木卡姆音乐文化有所学习和接纳。

与“十二木卡姆”“刀郎木卡姆”“吐鲁番木卡姆”不同的是，在每套哈密木卡姆中基本见不到主要乐调和主题旋律的贯穿，整套乐曲由一首首独立的民歌或民间歌舞曲连缀而成。由此，我们将“哈密木卡姆”视作“只曲连缀体大曲”。

在哈密木卡姆的曲调中，较少见到升降半音和“四分中立音”，中原汉民族传统音乐蕴涵的“宫、商、角、征、羽五声乐调”乐曲及增加“变宫”或“清角”的“六声乐调”乐曲在“哈密木卡姆”的全部乐曲中分别占到 24%和 45.4%，哈密木卡姆中的一些乐曲，在总体风格上明显地和秦腔、花儿等中国西北地区各民族传统音乐相接近。另外，从“伊州大曲”到哈密木卡姆，都和古老的佛教乐曲“摩诃兜勒”有一定程度的传承关系，多数学者认为“摩诃”一词源自梵文，汉语即为“大”之意，这些称谓的共同点不可能纯属偶然。哈密木卡姆所具有的这些特点，当然和哈密地区所处的地理位置有关。

哈密木卡姆主要以哈密艾捷克、哈密热瓦甫以及多由女性击打的达普伴奏。哈密艾捷克又称“哈密胡琴”或“胡胡子”，实为与汉、蒙等民族的胡琴同类的乐器。

在哈密木卡姆中，还能见到维吾尔语和汉语合璧的唱词。如胡甫提木卡姆第一分章的第 16 首歌曲《山里洪巴》的唱词为维语，唱出来却是汉语音：

خۋاجۇ خۇيجۇ ساجاچەن
ئەرلياك ئەرچەن ئەر فۇڭبەن
يوچەندى لويە كاڭشاڭزو
مۇيوچەندى لويەدىشاڭزو

نالى لەيدى لوتوكى
تۇرپان لەيدى لوتوكى
لوتوگىچە تودى سا؟
خۋاجۇخۇيجۇ جاڭپىزا

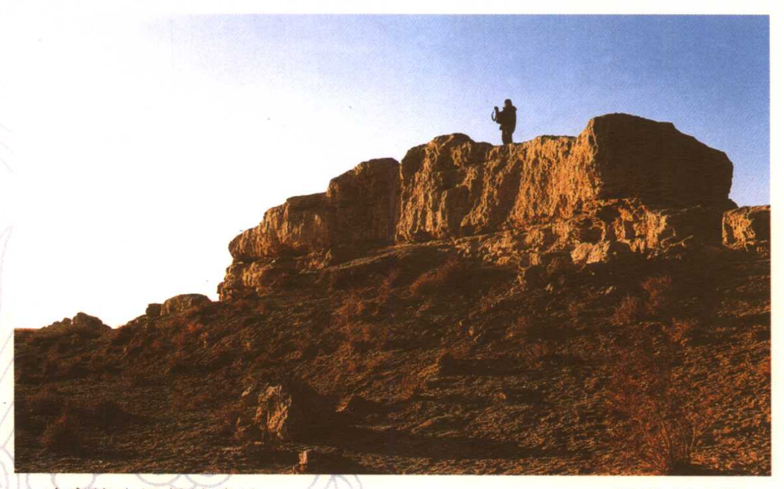
哪里来的骆驼客？
吐鲁番来的骆驼客。
骆驼跟前驮的啥？
花椒、胡椒、姜皮子。

花椒胡椒啥价钱？
二两二钱二分半。
有钱的老爷炕上坐，
没钱的老爷地上坐。

前几年，我在哈密市陶家宫马场庄子采访时，维吾尔族老艺人又唱了一首，前半句维语，后半句汉语，前后半句互为译文的唱词：

昔克牙甫——门关上，　契拉央朵——灯点上；
克捂孜沙浪——毡铺上，　牙单朵翁——铺盖上。
有钱的老爷天天来，　没钱的老爷三天一回来。

还有维吾尔民间艺人用维吾尔语唱回族的花儿，又是另一番滋味。哈密的木卡姆唱词中还保存了大量的哈密维吾尔族方言、土语、回鹘语，与新疆其他维吾尔族聚居区流传的木卡姆相比，阿拉伯

哈密境内汉长城遗址　　摄影 刘志铭

语、波斯语很少，这和伊斯兰教传入哈密的时间较晚有直接的关系。

哈密木卡姆的歌词都来源于哈密维吾尔族的民间歌谣，它既表达了美好的爱情，也反映了历史上苦难的哈密维吾尔族人民流离失所、悲愤忧伤的情景以及大无畏的反抗精神。比如“穆斯台赫扎特木卡姆”中的“乌迈尔巴图”“亚吉拜克”两曲，歌颂的都是18世纪反对准噶尔入侵哈密而英勇牺牲的民族英雄。《淖毛湖之歌》《星星峡之歌》则是反映哈密维吾尔族人民反抗封建剥削压迫，追求自由幸福，对旧社会、旧制度的愤懑之情及对新生活的向往之情。

《青牡丹》《阿拉木汗》等反映了哈密维吾尔青年男女勇敢追求幸福自由的爱情和生活，不畏强暴，以真实感人的故事，揭露封建社会的黑暗。

“哈密木卡姆”每一套都由一首散板序唱开始，以艾捷克单独伴奏，后转入多种乐器伴奏的歌舞曲，众人齐唱，人们开始翩翩起舞。

哈密木卡姆的舞蹈主要为自娱性的群众舞蹈。人们可以随意离座起舞，随着乐曲节奏的明显变化而做出各种不同的动作。其中有表现播种、收割、挤奶、绣花等各种生产活动的动作，也可表演敬茶舞、摇篮舞、鸡舞、马舞、鹰舞、山羊舞等。民间艺人各尽其能、各显其才。

“哈密赛乃姆”在形成的过程中，将古代舞蹈与本地民间舞蹈相结合，并吸收了汉族、蒙古族以及哈萨克族的舞蹈动作，整个舞蹈显得轻盈飘逸、含蓄典雅。

哈密木卡姆的形式和内容，音乐结构和舞蹈律动，显示出哈密绿洲文化的丰厚积淀。因而，在新疆各地区的木卡姆中，哈密木卡姆独具魅力，不同凡响，被有些学者认为是支撑新疆维吾尔族古典音乐“十二木卡姆”的“古老的躯干”。

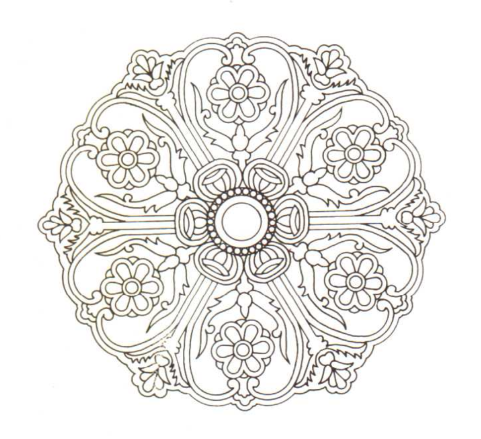

丰收麦西来甫

K 柯克麦西来甫

Keke Maxirap

哈密木卡姆的演出，基本上采取麦西来甫的形式。麦西来甫把歌舞、器乐演奏和民俗习惯结合在一起，是深深地渗透于维吾尔人民生活中的、全疆独一无二的群众性娱乐活动。

“柯克麦西来甫”翻译成汉文即“青苗文娱晚会”。柯克，意为青色的、神圣的，反映着哈密维吾尔人民对青苗的崇拜、呵护、祝福。

秋收结束了，严冬来临，当第一场瑞雪降临人间，生活在农村的维吾尔族群众，就要开始举办柯克麦西来甫。发起者先邀请村里德高望重的妇女穿上传统的维吾尔服饰来选麦种。麦种选好后，放入铺有棉絮的葫芦里，再把葫芦放在向阳和温度比较高的窗台上。数日后，麦苗长出，主人就又邀请一些妇女来装饰麦苗。她们把爆玉米花去皮后插在荆棘刺上，洒在麦苗周围，象征白雪皑皑、今年雪水充足；把胡萝卜切成片，用牙签插上各种干果再插到胡萝卜片上，象征太阳的光辉，维吾尔语称“都夏甫”；用红白纸剪成公鸡、母鸡的图案，插在麦苗旁，象征一切繁荣兴旺；用红玫瑰围着麦苗装饰一圈，用红纱巾把麦苗盖起来，麦苗的装饰就完成了。

麦苗装饰好之后，发起者派两人快马加鞭到各村通知今晚要举行柯克麦西来甫，对于有威望的民间艺人要特意邀请。夜幕降临，男女青年、老人小孩穿着节日盛装，纷纷来到发起者家。开始，先由民间艺人用艾捷克奏起哈密木卡姆的序曲，然后众人齐唱木卡姆。此时，主人起立双手捧着麦苗边舞边唱：

隆冬时我播下一粒麦种，
愿大家用甘露把她滋润；
我把青苗送给尊贵的客人，
这礼物比世上一切礼物都贵重。
把寺里的唱诗者请来作歌手，
把美丽的少女请来作舞星；
请准备九只肥羊三十只鹅，
再备好待客的美酒和果品，
下次的麦西来甫就在你家举行。

——摘自《哈密政协文史资料》 艾买提·吉力力编

选麦种

主人请来村里的阿訇和德高望重的老人把葫芦锯开，用来栽种麦苗

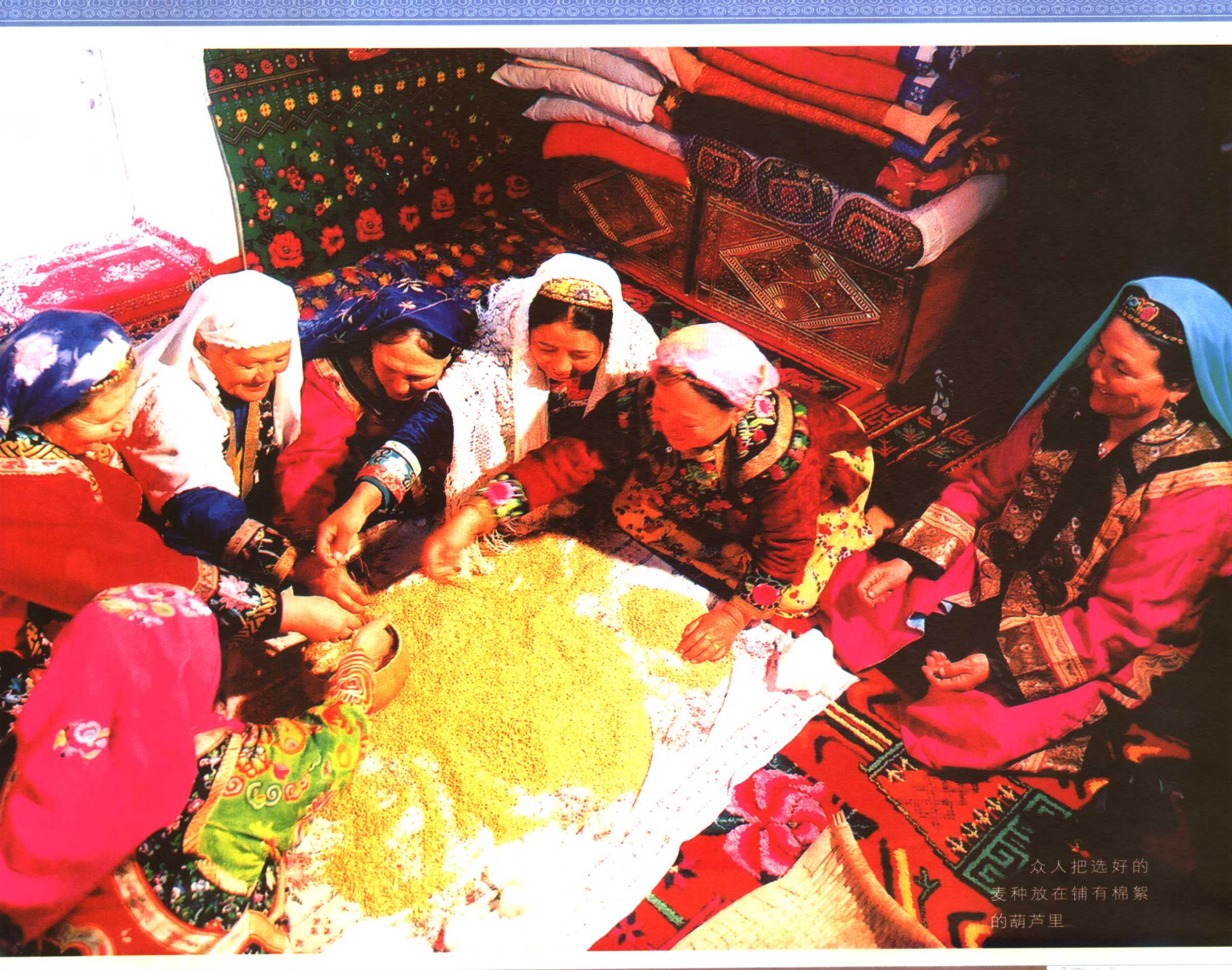

阿訇锯葫芦

把麦种轻轻扬起，将灰尘和杂物扬去

众人把选好的麦种放在铺有棉絮的葫芦里

数日后，麦苗长出，众人又聚会开始装饰麦苗

人们将剥去皮的爆玉米花，插在荆棘刺上，围绕麦苗洒一圈，象征白雪皑皑，企盼雪水充足、丰收在握

人们用红纸剪成公鸡图案，用白纸剪成母鸡图案，插在麦苗旁，寓意繁荣兴旺

人们把胡萝卜切成片，再用牙签插上各种干果再插到胡萝卜片上，象征太阳的光辉和五谷丰登，维吾尔语称“都夏甫”

男歌手唱道：
寒冬出世的青苗，
是春天的先声；
善良人的聚会，
迎来了她妩媚的倩影。
她身躯娇嫩，
贵重千金；
她馨香四溢，
美酒浇灌。
她婀娜多姿，
歌舞为她添彩；
她婆娑摇曳，
向众人把自己奉献。
依伴她旁，
豁然心旷神怡；
看着她诱人的容颜，
即刻倾心迷恋。
快向前去，接受她吧！
我们把鲜花插在，
你的鬓间。
你要育好这青苗，
看护她成长；
把培育她的人，
切莫遗忘。

女歌手唱道：
若不是真主神威，
哪有青苗葱葱；
寒冬腊月出此妮，
来向人间报春晖；
来日大地尽装艳，
青苗碧绿风韵在。

古来今去何曾见，
独有青苗傲严寒；
青苗培育本不易，
艰辛全在育苗人。
青苗双手举过头，
请君欢喜快收下；
接过青苗莫等闲，
敬献屋内高台上。
切勿高枕无所事，
务必屋墙石灰刷；
青苗本是我培育，
时刻惦念莫忘记。
尘世一切风云事，
权当虚幻皆抛洒。

男歌手又唱道：

热瓦甫，弹布尔，
艾捷克，独它尔；
乐声悠悠牵人心，
劝君美酒开怀饮；
万事皆休歌舞中，
大家欢喜尽兴归。

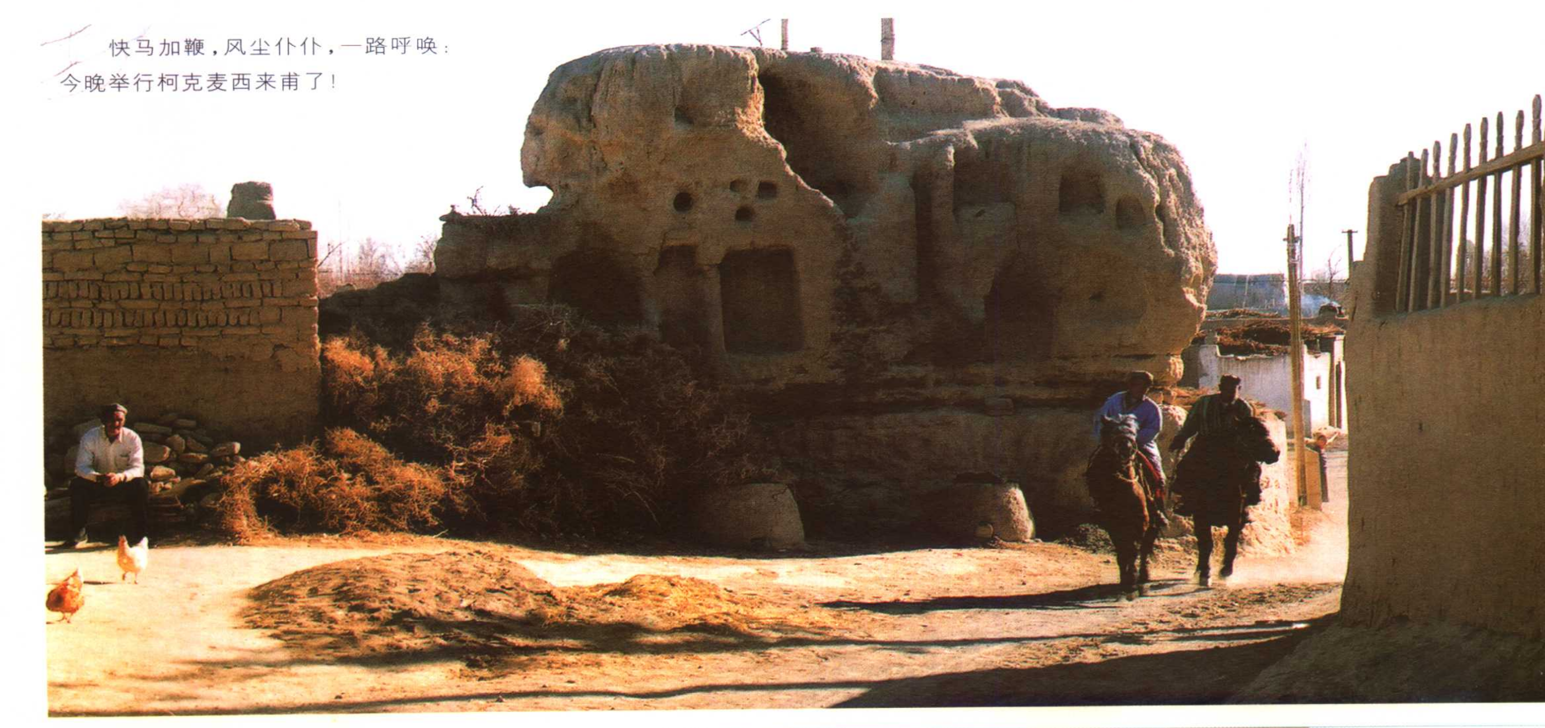
众人听罢，热烈鼓掌，欢声笑语，舞步翩翩。柯克麦西来甫达到高潮，主人捧着青苗敬给选中的客人，他就是下次主办柯克麦西来甫的主人了，下次主办者躬身行礼，并当众邀请大家参加自己举办的柯克麦西来甫。

柯克麦西来甫就这样一户户传递举行下去，一直持续到来年的奴鲁孜节。

对于有威望的民间艺人，要专门去邀请

快马加鞭，风尘仆仆，一路呼唤：今晚举行柯克麦西来甫了！

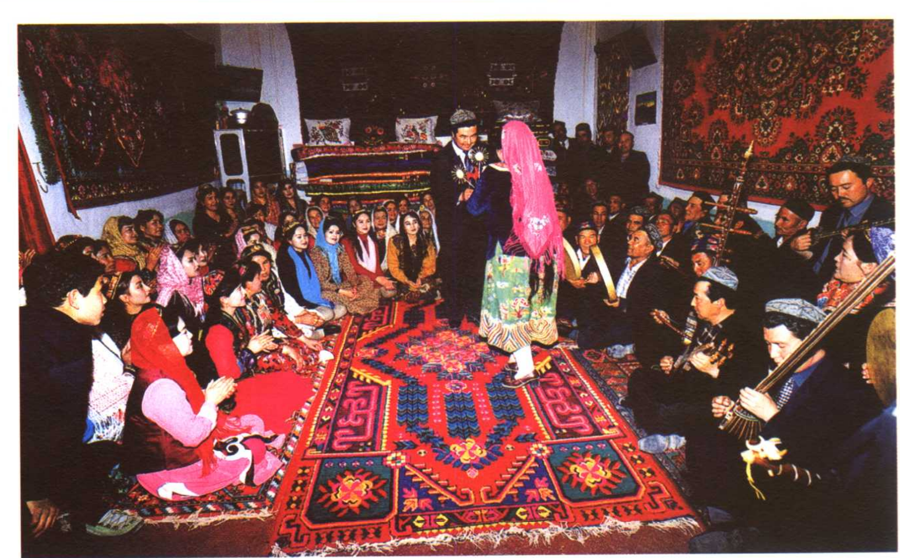

维吾尔族人个个能歌善舞，才五岁的小女孩已是舞姿翩翩，技艺高超

东道主家

夜幕降临，人们穿着节日的盛装来到

年长者首先翩翩起舞

欢乐的手鼓舞

主人准备了九盘各种干果和一项新的绣花帽，人们紧紧地围坐在青苗周围，等待着出发

村子里的年轻妇女接过九盘干果和绣花帽，再次聆听主人的嘱咐

临出发前，主人朗诵诗歌：隆冬时我播下一粒麦种，愿大家用甘露把她滋润；我把青苗送给尊贵的客人，这礼物比世上一切礼物都贵重……

主人掀起红纱巾，向众人展示青苗的芳容

主人捧着青苗，年轻妇女们端着干果，绕场一周，向众人展示主人给客人的礼物丰盛且毫不逊色

哈密麦西来甫中的请舞礼俗
Dancer-inviting Ritual of Hami Maxirap

当乐器奏响，主人手持鲜花或吉祥物"都夏甫"或"帕它"，邀请一人上场，互相行鞠躬礼，互相交换位置，如此反复三次后，主人将手中的吉祥物交给被邀请者，然后一起跳舞。跳舞的时间可长可短，根据舞者的情趣而定，舞曲暂停后，又互相行鞠躬礼，反复三次后主人退下。后者继续邀请人跳舞，直到最后阶段，持吉祥物者鞠躬邀请全场的人，共同起舞，柯克麦西来甫进入高潮。

"帕它"

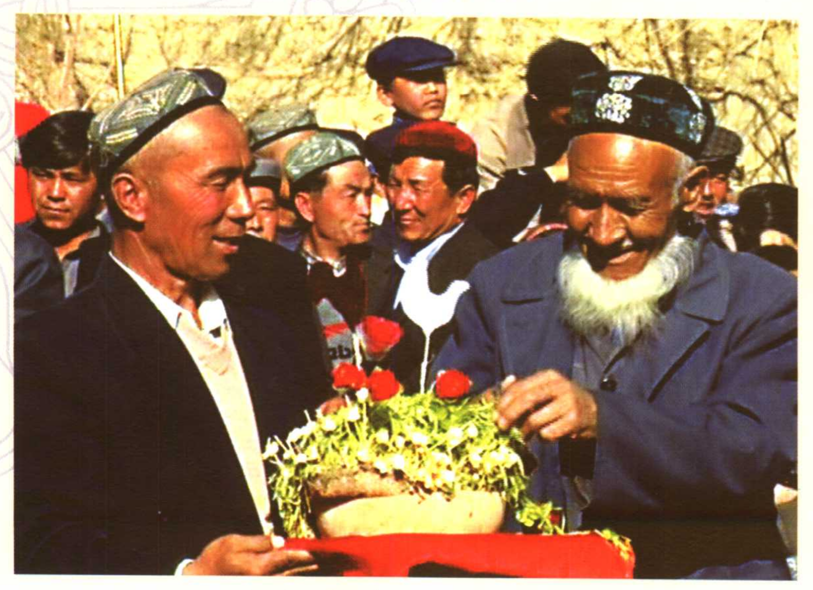

人们载歌载舞，趁着夜色，向下次主办者家中走去

来到下次主办者家，又是一番诗与歌的对垒；直到下次主办者认输，方把主办者热情让进屋

人们唱着歌，向河边走去

年长者手捧青苗，已在河边等候

青苗的归宿

Home of Green Bud

柯克麦西来甫的主题是对丰收的渴望，对幸福生活的寄托，对美好未来的憧憬。

维吾尔人以面食为主，维吾尔人及其先民对粮食历来有崇拜、珍爱的习俗，认为糟蹋粮食会遭到报应，带来厄运。维吾尔人对任何吃的东西，尤其是粮食做的各种馕、饼干等，决不允许用脚踩甚至跨越。柯克麦西来甫的举行，对青苗的装饰及歌词所表达之意，充分说明了哈密维吾尔人对青苗的崇拜、呵护，对丰收的渴望。

整整一个冬天，青苗被各家传送，依次举行柯克麦西来甫，当青苗枯萎时，被送到当初培育青苗的那一家，这家主人又邀请村里的

人，特别是德高望重的老人和阿訇，大家载歌载舞向河边走去，然后把青苗交给老人，老人把青苗放在河里，在众人的欢呼声中，青苗缓缓地向远处漂去。

真是质本洁来还洁去。

被放在河里的青苗

当柯克麦西来甫活动一结束，春耕就将开始。当晚，全村的人们在河边举行篝火麦西来甫，又是一场欢乐的歌舞盛会，人们载歌载舞，欢庆柯克麦西来甫圆满结束。人们相信，举行了一个冬天的柯克麦西来甫，大家的祝福和愿望一定会实现，来年一定是个丰收的年成。

篝火麦西来甫

播种

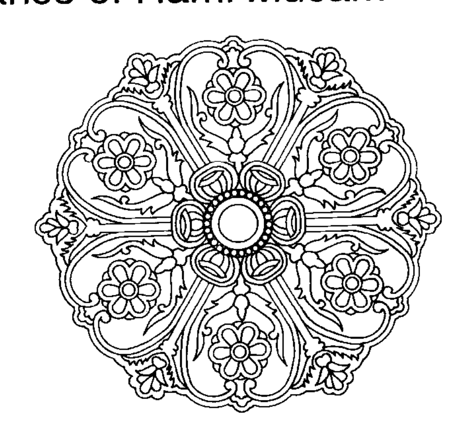

人们带着对青苗的美好祝福，迎着朝阳，唱着古老的歌曲，开始了春耕

D 哈密木卡姆中的舞蹈

Dance of Hami Mucam

哈密四堡村原生态的木卡姆演唱会

车轮舞

Wheeling Dance

在柯克麦西来甫即将进入尾声时，就要迎来奴鲁孜节。在村里河坝边的空地上，要举行大规模的麦西来甫。人们载歌载舞，欢庆自己的节日，祝福青苗茁壮成长，祝愿今年风调雨顺，是个丰收年。在这个麦西来甫上最有特色的要数“车轮舞”了！众人抬着象征太阳的车轮，车轮上坐着象征青苗的春姑娘，在众多姑娘的簇拥下，绕场三周，翩翩起舞。

象征着青苗的春姑娘

春姑娘在众人的簇拥下坐着车轮，缓缓进场

春姑娘在车轮上跳顶碗舞

纳孜库姆舞

Nazikum Dance

纳孜库姆舞是哈密木卡姆中最幽默、最诙谐、最滑稽的模拟、竞技舞蹈，它独具一格，有模拟各种动物的，有反映日常生活中拉面、洗漱、描眉等动作的。

纳孜库姆舞中的鸭子舞

广场上的纳孜库姆舞

鸡舞

Chicken Dance

哈密维吾尔人仍保留着对鸡的崇拜，视鸡为具有神力的祥瑞物。在哈密维吾尔鸡舞里，有由一女性饰母鸡、一男性饰公鸡相互逗引、妙趣横生的，又有公鸡为保护母鸡和小鸡与老鹰斗法的，还有公鸡引母鸡吃小虫的，内容丰富多彩。鸡舞体现了哈密维吾尔族人民团结奋进、不畏强暴、抵抗外来侵略的民族精神。

恋歌

欢歌　摄影韩连赟

觅食

身着道具服饰的鸡舞表演(一)

身着道具服饰的鸡舞表演(二)

幽默诙谐的舞蹈
——卜勒干

Pulegan —— Humorous Dance

在哈密木卡姆中的舞蹈中，幽默诙谐的舞蹈——卜勒干——特别引人注目。

"卜勒干"翻译成汉语为"跳蚤"之意。传说在很早以前有一个国王，他的国家美丽富饶，人民安居乐业，年年风调雨顺，国王深受人民爱戴。可是后来有一件事却让国王一筹莫展：很多家的小孩被蝎子蜇死，毫无

办法，而且大有漫延之势。百姓怨声载道，国王发布诏书，设重奖求救，有一智者向国王建议家家户户养“卜勒干”。此法果然有效，蝎子很快被消灭，但卜勒干却越养越大，又不听话，又不干活，最后惹恼了主人，只好把它杀了。

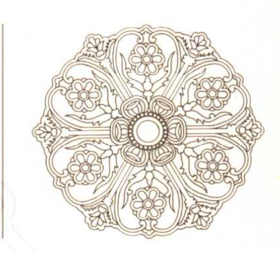

哈密木卡姆第一套琼都尔木卡姆第二分章第13曲就记录了这段幽默诙谐的传说：

我的跳蚤是好汉，
在我被子里安眠；
我把它扔进水里，
它向我直翻白眼。
它留着两撇胡子，
蹄子是金刚宝石；
我向它瞥了一眼，
当即把耳朵竖起。
我把它当作公驼，
给它套上了鼻桊；
驮上六个月干粮，
和情人一起骑上。
左吆喝它也不走，
右吆喝它也不走；
松土上它要打滚，
烂泥里它栽跟头。
惹得我怒火上升，
割断了它的咽喉；
出了七十斤精肉，
出了六十斤肥油。
给这人送上一斤，
给那人送上一斤；
剩下的散了布施，
皮子留给我自己。
我把那皮子送去，
交给了艾沙皮匠；
又从他那里要回，
交给了穆沙皮匠。
熟皮子用了六月，
裁皮子用了一年；
阿訇们做了刀鞘，
大娘们做了针囊；
还剩了半张皮子，
我把它送了鞋匠。

顶碗舞

Dance with bowls on head

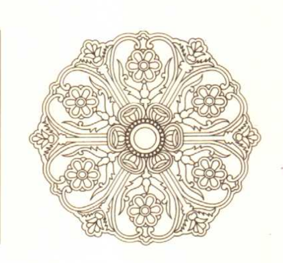

顶碗舞是根据哈密维吾尔古代舞蹈“敬茶舞”改编而成。舞者 5~10 人不等，头上顶上至少三个以上的瓷碗，最顶上一碗盛满茶水，两手各执一瓷碟，中指套铜环或顶针，拇指抵在瓷碟背面。随着乐曲的节奏，中指轻击瓷碟打出节拍，舞姿优雅，两肩放松，脚步平稳，两臂动作与全身巧妙配合，抒情优美。高潮时，全身快速旋转 4~5 圈，茶水丝毫不洒。最后，半跪在客人面前，呈献茶姿势。

古朴典雅的哈密赛乃姆

Unsophisticated and Dignified Hami Sainam

哈密赛乃姆吸收了汉族、蒙古族以及哈萨克族的一些舞蹈动作，特别是保持了中原舞蹈节奏缓慢、动作幅度不大的特点，显得轻盈沉稳、含蓄典雅，有独舞、对舞，或三五人共舞。赛乃姆舞蹈的特点，首先表现在头、肩、手腕、腰、小腿部的动作和巧妙的配合上。如头部有移颈、摇头，手部动作有绕腕、翻腕、揉腕等；腰部有胸腰、侧腰、后腰，小腿部

哈密市区的赛乃姆　　摄影 刘欢迎

的动作就更为丰富，如点、踢、跺、辗、转等。赛乃姆的舞蹈姿态大多是从生活中提炼的，最常见的有托帽式、挽袖式、拉裙式、瞭望式、抚胸式等。当表演到高潮时，舞者一腿跪地，腹前击掌，耸肩，双手向下打开然后右手抬至头上方绕腕，左手指扶于膝上，轻轻移颈两次。这组动作有拍掌、耸肩、绕腕，而最后的移颈则起到画龙点睛的作用。

四堡的赛乃姆

其次，赛乃姆在步伐上的特点是膝盖既有控制又不僵硬，小腿灵活轻巧，和鼓点结合紧密。步伐用得最多的是三步一抬(前三步)，脚步平稳，略有微颤。走第四步时动力腿脚蹭着地向后小踢，显得步法非常干脆、灵巧。

赛乃姆舞蹈风格特点，是和维吾尔族人民的生活习俗、性格、服饰等分不开的，在日常生活中，当他们遇到开心的事情时，头部和颈部就情不自禁地摇动起来，这些动作被吸收在赛乃姆中，表现了维吾尔族人民风趣乐观的精神面貌。此外，赛乃姆舞中旋转和腰部的动作也较为丰富，这和赛乃姆吸收了古代的胡旋舞的一些元素有一定的关系。

献茶舞

Tea-offering Dance

献茶舞是哈密维吾尔族的古典舞蹈，当麦西来甫进行一段时间后，主人双手捧出一壶茶，给客人斟茶，由村里的年轻姑娘给客人上茶，茶碗很小，用托盘呈上。主人与客人诗歌对唱或猜谜，对得上者才能饮茶，对不上者起身抚胸鞠躬赔礼。哈密维吾尔青年通过献茶舞找上称心如意的对象，获得美好甜蜜的爱情。

献茶舞的轻盈优美的舞姿表现出维吾尔人对茶的敬重，对客人的盛情和饮茶时欢乐风趣的气氛。

摄影 刘欢迎

摄影 刘欢迎

黑灯舞

Dim-lighted Dance

黑灯舞是哈密维吾尔族举办麦西来甫时表演的舞蹈，舞蹈由一个人表演，舞者头顶的碗上放上清油，碗沿有九根点燃的灯芯，两手各持一小碗，同样各有点燃的九根灯芯，在乐器的伴奏下起舞，这个舞蹈原是哈密王府里表演的宫廷舞蹈，后来流入民间。关于黑灯舞的来历还有两个传说：一是传说与九姓回纥有关，是为了纪念九位可汗，维吾尔人创作了九芯灯舞；二是传说真主创造伊斯兰教时，曾向人间下派九位圣人，这九位圣人在圣战中全部牺牲，人们为了纪念这九位圣人，创作了九芯灯舞，超度九位圣人亡灵升天。所以，灯舞表演者常会演唱这样一首民歌：

活着的人们，

点起长明灯作乃孜尔，

是为了，

安慰死者的灵魂。

黑灯舞表演者头顶灯具，双手掌灯，动作轻盈，脚步平稳协调，她们能巧妙地躲开溅到身上的灯油，舞步旋转时，形成道道光环，如金蛇狂舞，如行云流水。

黑灯舞在哈密有着悠久的历史，大部分是受苦受难的艺人们表演，他们唱的歌词很大一部分是反映社会的艰辛、艺人们的苦难和对统治阶段的仇恨：

王子贵族何人问，
卖艺人都有辛酸情。
我等那世欠罪孽，
光照神灵不显灵。
门前葡蔓抑荫荫，
庭内珠光宝气喧。
如同油煎熬我身，
伯克大人自消遣。
祖籍本在哈密乡，
世世代代作牛羊。
只因居住此土中，
血汗滴滴付东流。
长夜漫漫不见晓，
不遂人意任煎熬。
暴雨来打可怜人，
苦如野兔宿荒郊。
公子哥儿自悠闲，
我受苦难谁问津。
前世罪孽今日报，
假装菩萨慈善面。

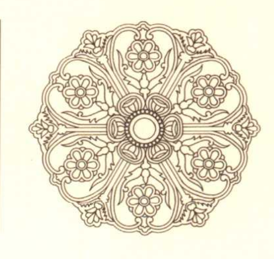
也有思念情人，歌颂坚贞不屈的爱情的：

黑灯黑灯黑黝黝，
不见人来不见影。
情人情人你可知，
胸中灯油早熬尽。
黑灯黑灯将要灭，
灯芯越拨越昏暗。
情人情人不见面，
情人不来心越焦。

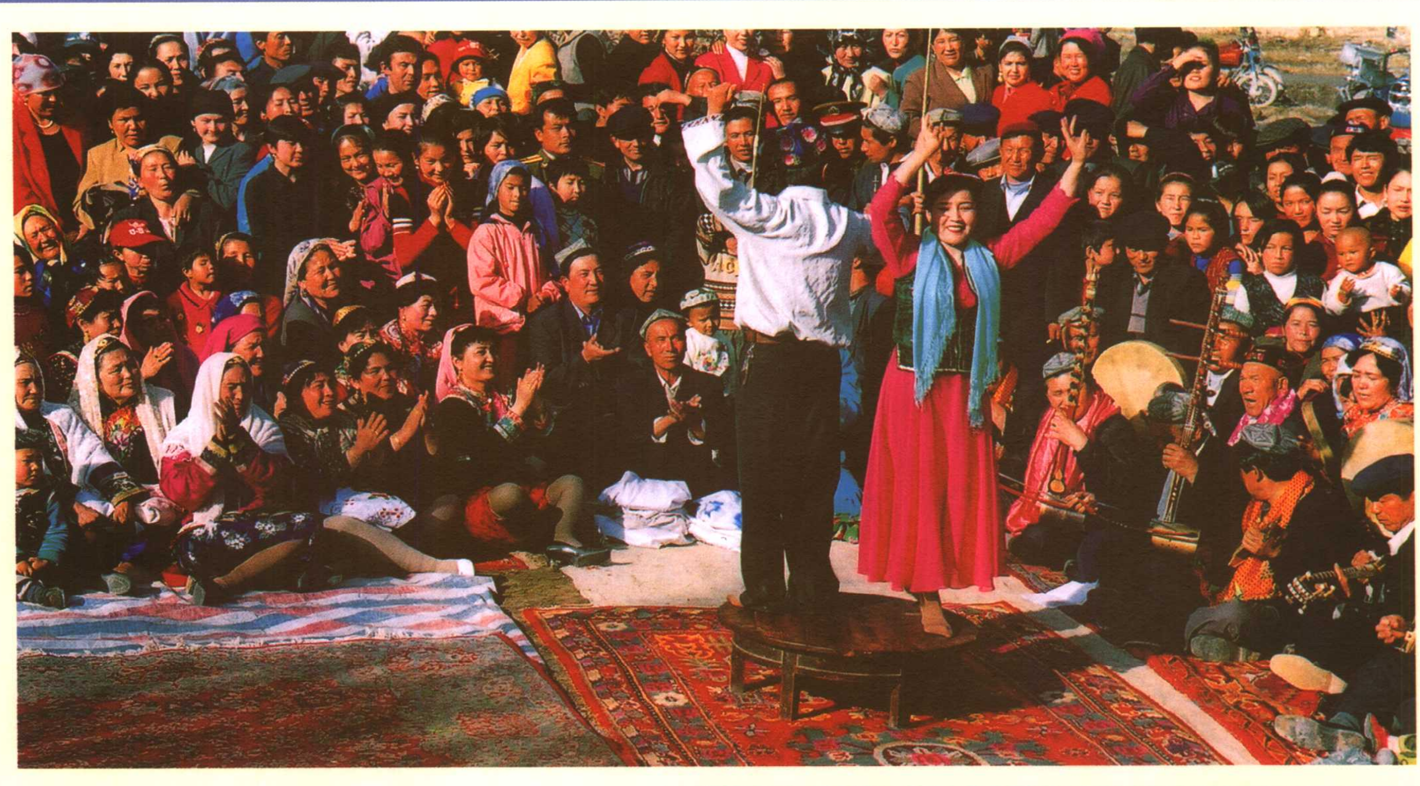
圆桌舞

Round-table Dance

在哈密木卡姆中，有一种舞蹈叫圆桌舞，姑娘把小伙子的眼睛用手绢蒙起来，然后两人在直径50厘米的圆桌上翩翩起舞，舞技高超，不会出现任何闪失，而这两位表演者就是当地的农民。

在奴鲁孜节上表演的圆桌舞

马舞
Horse Dance

马舞是流行于哈密四堡、五堡一带的动物模拟舞，舞蹈诙谐、幽默，舞蹈讲述了一个男子娶新娘的故事。男子千辛万苦娶到新娘，一路上百般呵护，新娘和马却不领情，处处刁难男子，好不容易把新娘娶回家，掀起盖头一看，新娘竟然是个男子汉。

马舞动作滑稽，妙趣横生，深受维吾尔群众喜爱。

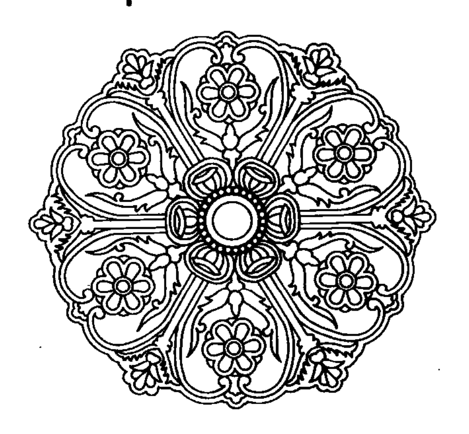

70 多岁的老艺人买里亚姆和大家一起演唱木卡姆

M西山乡的麦西来甫

Maxirap of West Hill Village

单人歌舞

哈密市西山乡的麦西来甫更是别具一格，艾捷克的演奏者竟是七十多岁的老艺人，她的名字叫买里亚姆，她多才多艺，吹拉弹唱样样在行。更有风情的是她们的鼓手、琴手手背上都戴有一个绣有各种花卉的绣品。

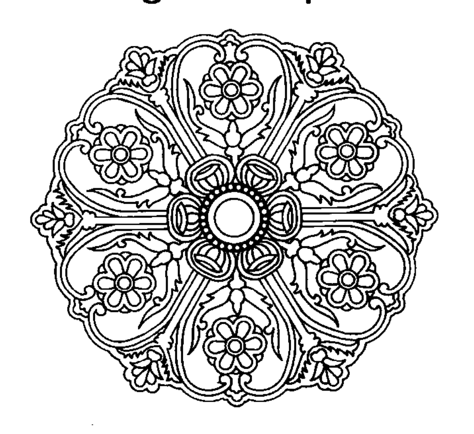

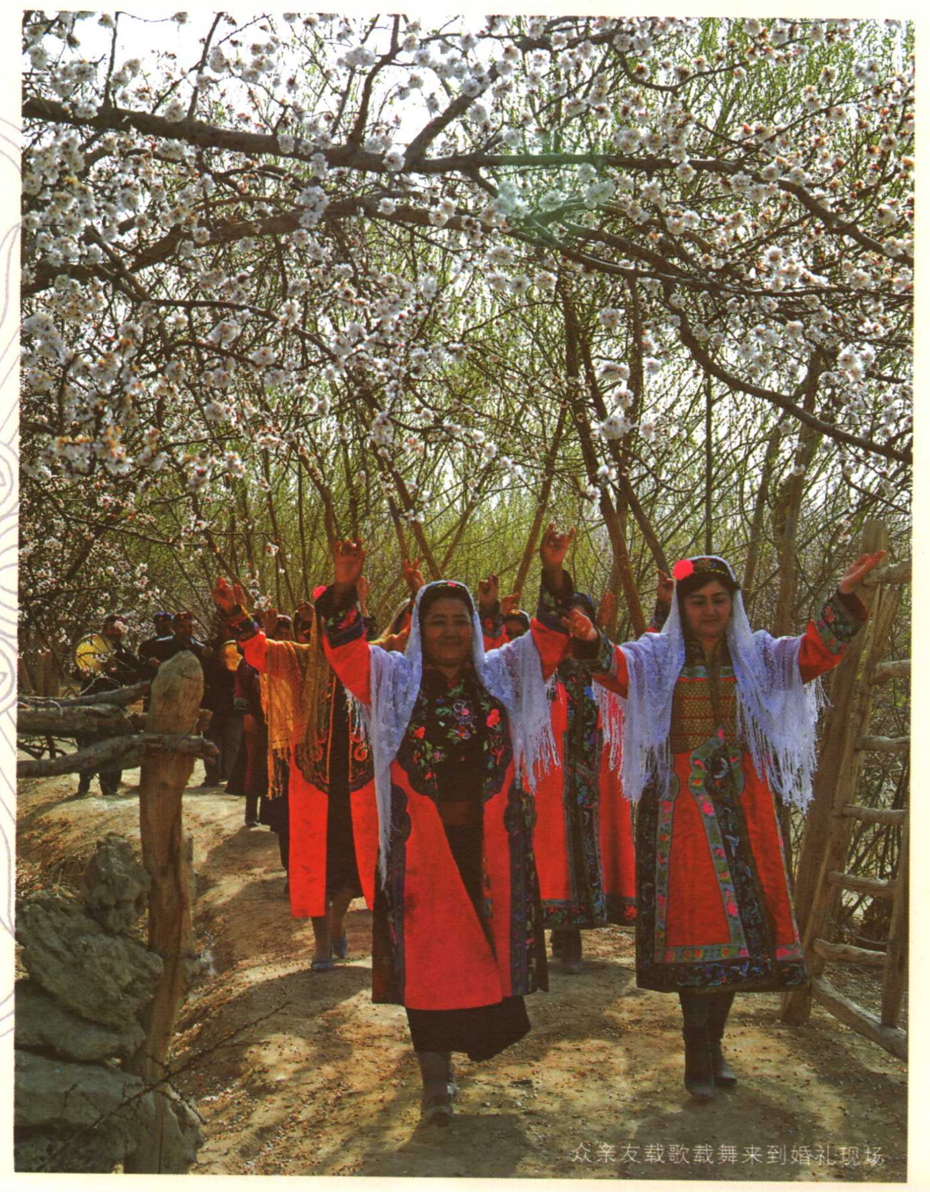
戴在鼓手手背上的花卉绣品

W婚礼麦西来甫

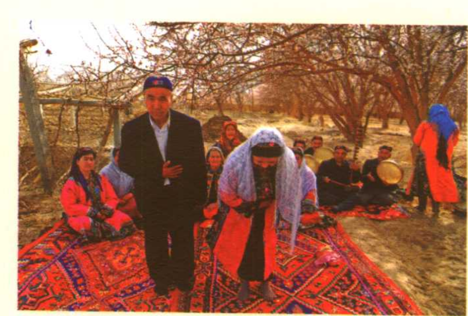
Wedding Maxirap

众亲友载歌载舞来到婚礼现场

哈密维吾尔人的婚礼一般要举行三天。在婚礼的第一天，新郎、新娘都要在自己家中设宴招待自己的亲朋好友，在婚宴中，人们打起手鼓，敲起“纳格拉”，吹起苏乃依，拉起艾捷克，载歌载舞，不断向新人们祝福。从清晨到黄昏，甚至半夜，客人来了一批又一批，婚礼麦西来甫也不断进入高潮，直到人人尽兴而归。

男女双方主婚人向众客人抚胸鞠躬感谢大家的光临

唱一曲木卡姆是送给新人的最好礼物

众亲友跳起欢乐的舞蹈，为新娘祝福

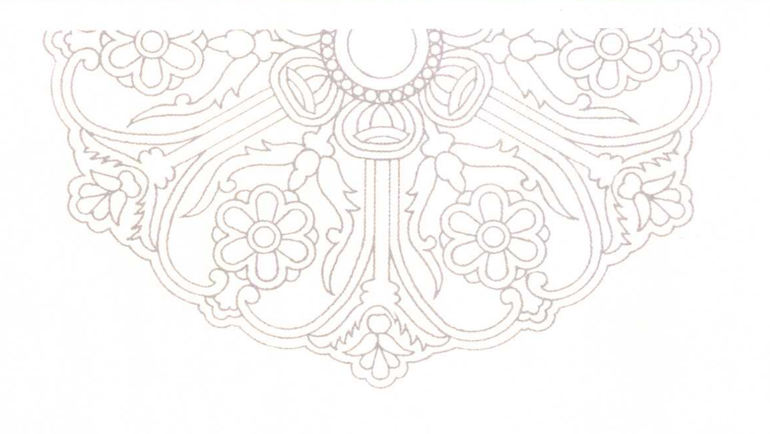
男女双方主婚人手拿纱巾边唱边舞:“哈咿,哈咿,约兰。”

女方主婚人不停往新娘头上加纱巾,男方主婚人则不停揭纱巾,在众人的欢呼声中,男女主婚人如此几个来回

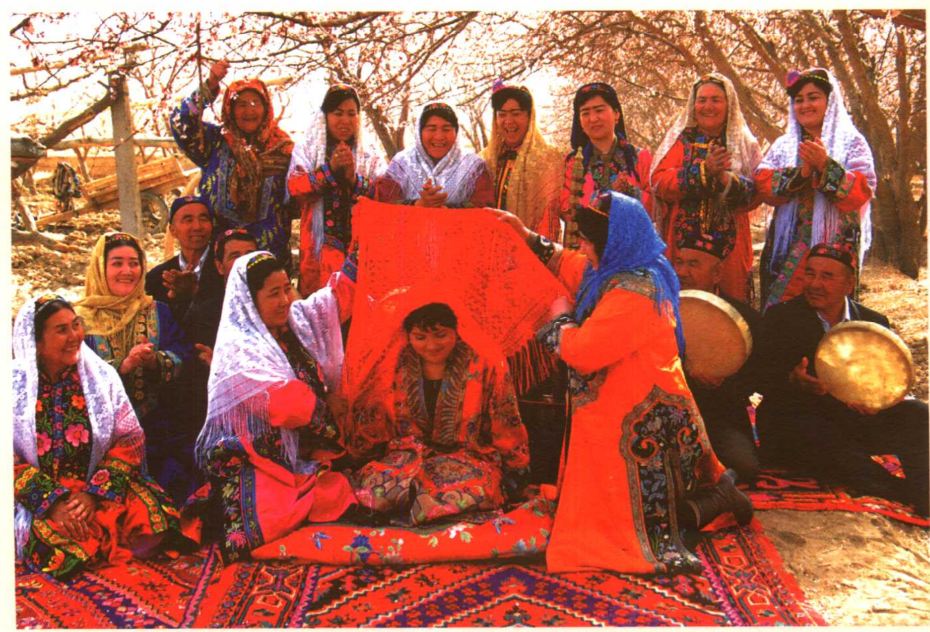

在众人的欢呼声中，主婚人掀起新娘的盖头，一展芳容

容光焕发的新娘

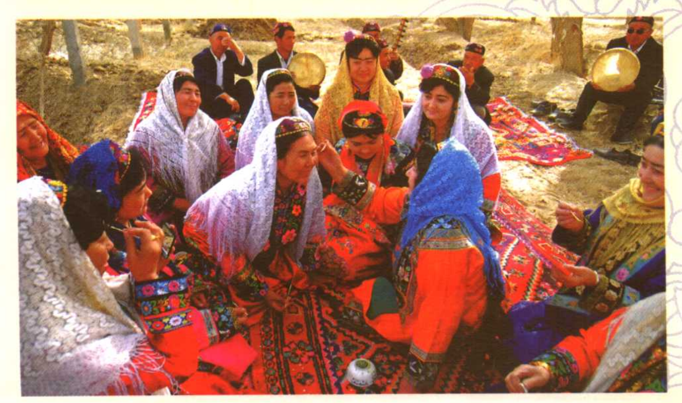

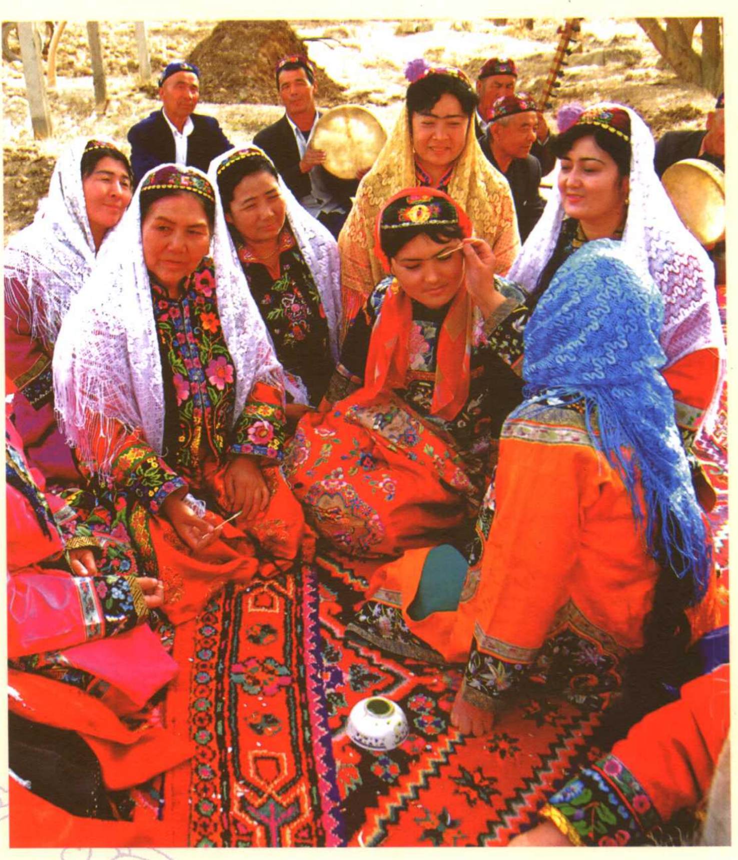

推选德高望重的老人给新娘开脸

把奥斯曼（一种野生植物，学名叫“松兰”）用双手挤出汁来，给新娘描眉。所有的客人也要一一描眉

I 宫廷木卡姆

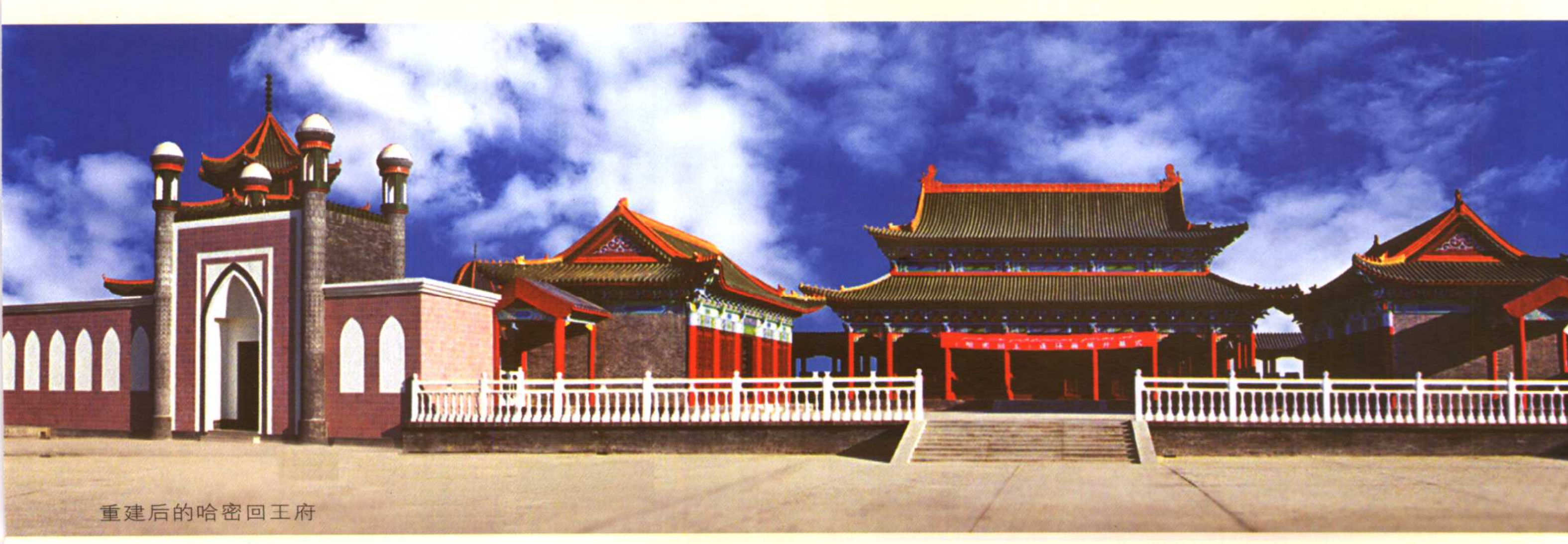
Imerial Mucam

哈密木卡姆既普及在哈密市、伊吾县各乡、镇，也曾活跃在哈密回王的宫廷。有学者甚至认为：哈密木卡姆虽然来自民间，但它的整理、规范却是在哈密回王的宫廷中完成的。

重现当年回王府情景

重建后的哈密回王府

重现当年宫廷麦西来甫舞蹈——车轮舞　摄影 普拉提

哈密回王在哈密历经九世，在位 231 年，历代回王为维护祖国的统一，反对民族分裂立下了卓越功勋。

七世回王（1813~1867 年）伯锡尔在位时举行婚礼，曾向哈密五个城镇、12 个乡发布告示，选拔优秀的艺人和歌唱家，为他的婚礼助兴。经过严格筛选，挑选了近百人的木卡姆演唱人员。伯锡尔又命专职大臣负责他们的排练、演唱，为回王婚礼做了充分准备。婚礼结束后，这班人马就留在王宫学习木卡姆，为回王和来宾演出。

宫廷木卡姆经过近百年的不断完善，艺术风格日趋成熟，到九世回王沙木胡索特时，已经达到完美的境界。

1930 年，哈密末代回王覆灭之后，这些专业的演职人员大部散落民间，宫廷木卡姆随之消亡。

随着“中国新疆维吾尔木卡姆艺术”申报“人类口头和非物质遗产代表作”的成功，哈密艺术界有识之士，开始重新挖掘整理哈密宫廷木卡姆。2006 年 5 月 12 日，哈密 410 位民间艺人和哈密文工团专业演员在哈密回王陵内演绎了一场精彩的“宫廷木卡姆”，再现了清朝时期回王府“宫廷木卡姆”的风采。

手鼓舞

手鼓舞

独舞　　摄影 普拉提

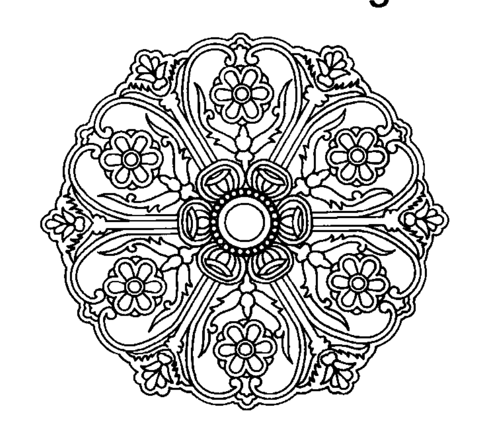
哈密回王点曲

摄影 赵君安

H 舞台上的哈密木卡姆

Hami Mucam on Stage

哈密木卡姆大联唱

米丽斯麦西来甫（一）

米丽斯麦西来甫（二）

伊吾版哈密木卡姆

Hami Mucam in Yiwu Version

除了哈密市所辖的城镇乡村，伊吾县也是哈密木卡姆的重要分布区域。伊吾版哈密木卡姆与哈密木卡姆在曲调上有所不同：首先它的节奏较为缓慢、深沉，歌曲演唱也慢于哈密木卡姆；其次，居住在淖毛湖乡和下马崖乡的维吾尔族群众的先辈大部分是南疆各地的移民，下马崖乡维吾尔语仍称——拜，即南疆拜城，他们将南部新疆的民间艺术和演唱风格带到了伊吾和哈密木卡姆融合在一起，形成了伊吾版哈密木卡姆特有的艺术风格，极大地充实和丰富了木卡姆的唱腔和内容。

伊吾下马崖的木卡姆演唱会

伊吾版12套哈密木卡姆在名称上和哈密木卡姆有同有异：

一、乌鲁克都尔木卡姆又称“哈咿，哈咿，约兰”；

二、穆斯台赫扎特木卡姆又称“亚勒吾孜托云”；

三、胡甫提木卡姆又称“白力来依”；

四、穆夏威莱克木卡姆又称“伊斯兰伯克”；

五、都尕木卡姆又称“巴尔萨克巴尔力”；

六、拉克木卡姆又称“布尔给纳阿勒玛白能”；

七、克其克都尔木卡姆又称“我走遍天下”；

八、乌兹哈勒木卡姆又称“卡尔阿齐卡拉”；

九、恰尔尕木卡姆又称“唱吧，我的夜莺”；

十、夏扎迪克木卡姆又称“你让我好苦”；

十一、刀郎穆夏威莱克木卡姆；

十二、伊拉克木卡姆又称“江阿那依那克”。

伊吾下马崖的木卡姆演唱会

伊吾版哈密木卡姆演唱风格独特，除一男子拉艾捷克外，全是妇女演唱，且每个人手持达甫鼓，多则十几人，少则五六人，边唱边打手鼓，配合十分默契，这与全疆各地其他木卡姆的演唱形式完全不同。

伊吾县原文化局局长赵世华先生多年来致力于伊吾版哈密木卡姆的搜集与整理，在研究和传承伊吾版哈密木卡姆方面做出了不可磨灭的贡献。

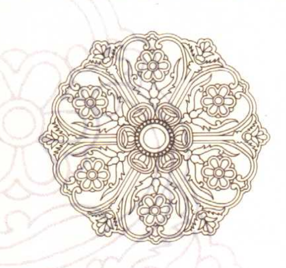

伊吾苇子峡木卡姆演唱会

清泉节中的木卡姆

Mucam on the Qing quan Festival

特殊风味的木卡姆

民俗文化传承着历史，是时间风雨浇铸的精神建筑，积淀着深厚的历史文化。伊吾下马崖乡每年6月9日的“清泉节”引起了社会各界的关注。

下马崖地处东天山脚下，干旱缺水，农牧业生产、人畜用水全靠十几公里以外的泉水。他们把泉水看作是繁荣的象征，是乳汁，是血液。每年的6月9日，所有的村民不需要号召组织，家家户户，都早早起来，带上工具，带上自家的食品，前往天山下脚下清理泉眼。大家伴随着木卡姆的歌声，奔向目的地……

阿訇们开始诵经祈祷，祈求风调雨顺，泉水充足，今年是个丰收年。

全村的人为清理泉眼，自觉捐款，人们跳起木卡姆舞蹈助兴；

清泉后的欢乐

妇女们开始支锅、烧水、洗菜，做起百家饭；

儿童们提着茶壶，带上馕饼，给清理泉眼的人们送去。

下午三点钟，清泉结束，妇女们则把煮好的百家饭送到这些劳动者面前。人们吃着，笑谈着……

饭后，众人开始跳起木卡姆舞蹈，用歌声、舞姿来寄托他们渴望丰收的心愿……

没有商贾的炒作，没有名人的烘托，没有主人刻意的渲染，没有官方的精心安排，百年来下马崖的人们就这样一年一度朴实无华地度过他们的清泉节。

在勤劳淳朴的下马崖人眼中，清泉节跟肉孜节、古尔邦节一样隆重。

去清泉也要一路歌唱

捐款前的木卡姆演唱

风格独特的伊吾版哈密木卡姆

清理泉水渠

载歌载舞

淖毛湖之歌

1=G 2/4 ♩=72

0 2 2 7 7 | 5·7 6 7 5·6 | 0 2 2 7 7 | 5·7 6 5 5 ‖: 2·3 5 6 7 |

情 人哪 你 让 我 受 尽了 磨 难，心儿 已经

淖 毛湖 是 个 荒 凉的 地 方，长着 无数的

6 7 5 5 2 | 3·3 2 5 5·3 | 2 — :‖ 2 2 7 7 | 5·7 6 7 5·6 |

裂 成了 碎 片，你 知道 除 了 你

红 柳和 胡 杨，天 气 燠 热

0 2 2 7 7 | 5·7 6 5 5 | 5·1 7 1 2 3 2 5 | 5 3 2 7 | 5 5 2 2 7 |

自 己 而 外 找 不到 医治 心 病 的灵

差 事 沉 重 人 们已 失去了 生 存 的力

7 6 5 5 | 5 — ‖

药。

量。

外 达 代

（伊吾淖毛湖民歌）

1=♭B
2/4

阿娜尔汗·哈生木
海力其汗·阿皮孜 演唱
赵世华 记谱 译配

中速

2·222 225 | 564 55 | 3456 5453 | 422 2 ‖

飞机在空 中盘旋 （齐曼地 古丽） 或高或低 飞 翔 （外达 代），

我和我的 情人呀 （齐曼地 古丽） 同一院里 长 大 （外达 代），

2111 712 | 176 52 | 17165 643 | 422 2 ‖

我 的 情人呀（齐曼地 古丽）带着 醉意 走来了 （外达 代）。

我俩相亲相 爱（齐曼地 古丽）永 不 分 离 （外达 代）。

（阿娜尔汗·哈生木：原自治区民间艺术家协会理事、农民。
海力其汗·阿皮孜：伊吾县人大工作人员、退休干部。）

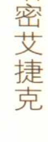

手柄上镶嵌吉祥八宝图案的哈密热瓦甫

（琴柄）

双唢呐

哈密艾捷克

P哈密木卡姆的演奏乐器

Performing Musical Instrument for Hami Mucam

哈密热瓦甫和哈密艾捷克的组合

1、哈密艾捷克

哈密艾捷克是哈密维吾尔族独有的一种古老弓弦乐器，相近于汉族、蒙古族的胡琴，但多了七根共鸣弦。这是维吾尔族先民留传下来的一种古老的民间乐器，直到现在仍然流行于哈密地区广大农村牧区，在演唱哈密木卡姆或举行麦西来甫晚会时，哈密艾捷克是唯一的弓弦乐器。

哈密艾捷克用桑木作琴杆，用胡杨树干（已空了的）或金属（钢管或铜管）制成琴筒，琴筒正面蒙马皮或山羊皮或蟒皮，背面敞口。哈密艾捷克有两根主奏钢丝弦、七根共鸣弦，两根主奏弦排列在弦码右侧，共鸣弦排列在弦码左侧。它大小不一，乐器的通常尺寸：琴身长 102.5 厘米，琴筒直径 11.5 厘米，琴筒长 17.6 厘米，弓长 39.5 厘米，琴杆上端置两根弦轴，上轴长 18.4 厘米，下轴长 19.7 厘米。

哈密艾捷克的定弦法只有一种：两根主奏弦定音为纯五度关系，一般外弦音高是 a′，内弦是 d′，共鸣弦音高由内向外是 ddeggaa。

2、哈密热瓦甫

哈密热瓦甫是一种最古老的弹拨乐器，它有三根主奏弦、七根以上共鸣弦。哈密热瓦甫制作精致，尤其是音箱背面的刻花与一般骨饰花纹风格不同，它柄上有品（这一点与刀郎热瓦甫是不同的），三根主奏弦中有两根是双弦。哈密热瓦甫长 83.8 厘米，头弯角正面长 8.1 厘米，从头码到弦码长 71.1 厘米，共鸣箱圆膜面中部宽 21.58 厘米。

古老的哈密热瓦甫手柄上可见用贝壳镶嵌的佛教吉祥图案。哈密热瓦甫的定弦法：主奏弦 Bea，共鸣弦 edBaGED。

3.哈密维吾尔族使用的其他乐器：

(1)气鸣乐器：乃依(笛子)、苏乃依、喀呐依(长喇叭)。

(2)弦鸣乐器(弹拨乐)：都它尔、弹布尔、锵（扬琴）、热瓦甫。

(3)膜鸣乐器(打击乐)：手鼓、纳格拉(皮鼓)、冬巴克(大鼓)。

(4)体鸣乐器：萨巴依等。

在这里重点介绍一下膜鸣乐器中的纳格拉：

纳格拉，阿拉伯语，俗称皮鼓、铁鼓，是哈密维吾尔族比较古老的乐器。在公元10世纪以前，俗称库夫鲁克。鼓身铁铸，中空，上大下小，类似花盆，鼓面蒙羊皮或驼皮、驴皮、牛犊皮。

纳格拉分大、中、小三种，三对大、中、小不同的纳格拉，鼓体高从35厘米到19厘米不等，鼓面直径从38厘米到25.3厘米不等。最小的一对纳格拉一般尺寸是：高音鼓高19厘米，鼓面直径为26.5厘米；低音鼓高23.4厘米，鼓面直径为26.5厘米。其他两种纳格拉(大、中)也就相对大一些了。

一对纳格拉鼓音高不一样，一高一低，两面鼓音高构成四度或五度音程，低音鼓发出的音为“咚咚”，高音鼓为“达达”。在辽阔的大漠草原上，部落之间发生战争，乐手们把纳格拉固定在马鞍前作为战鼓使用。

F 哈密木卡姆在民间

Folk Hami Mucam

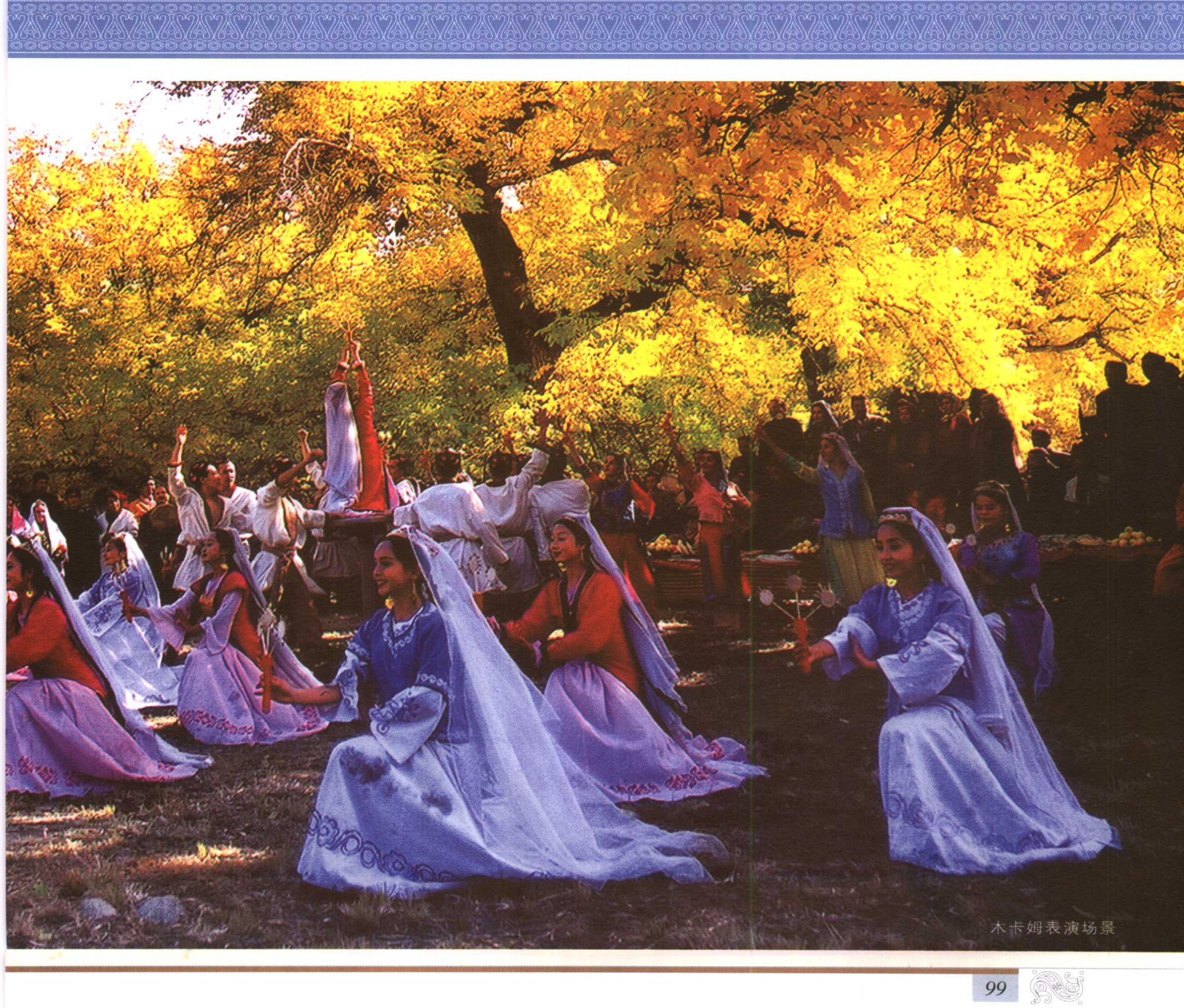

木卡姆舞蹈演员

丰收麦西来甫

木卡姆表演场景

2006 年 5 月，哈密市为弘扬民族文化，打造本土文化旅游品牌，在哈密大十字广场和哈密回王陵举办了大型麦西来甫表演。在政府的号召下，从遥远的山村到偏僻的小镇，从城市到乡村，从兵团到地方，几乎所有的民间艺人、专业演员都来到广场，一展丰采。不同的地域不同的风格、不同的艺人不同的风采，各有千秋，而又那么默契、和谐。千余面手鼓共鸣，百余把艾捷克齐奏，近万名艺人舒展长袖引吭高歌。从柯克麦西来甫到赛乃姆，从车轮舞到鸡舞，从传统的“卜勒干”到幽默的纳孜库姆舞，从独唱到大联唱，歌声响彻云霄，久久在天空回荡。加之民间艺人古老传统的服饰，真是一幅色彩斑斓的画卷，歌舞的海洋。

慕名而来的中国社会科学院郎樱一行 12 人看后惊叹不已：哈密本土的民族文化是多彩的多元文化，无论是从内容和形式各方面，堪称是艺术精品。

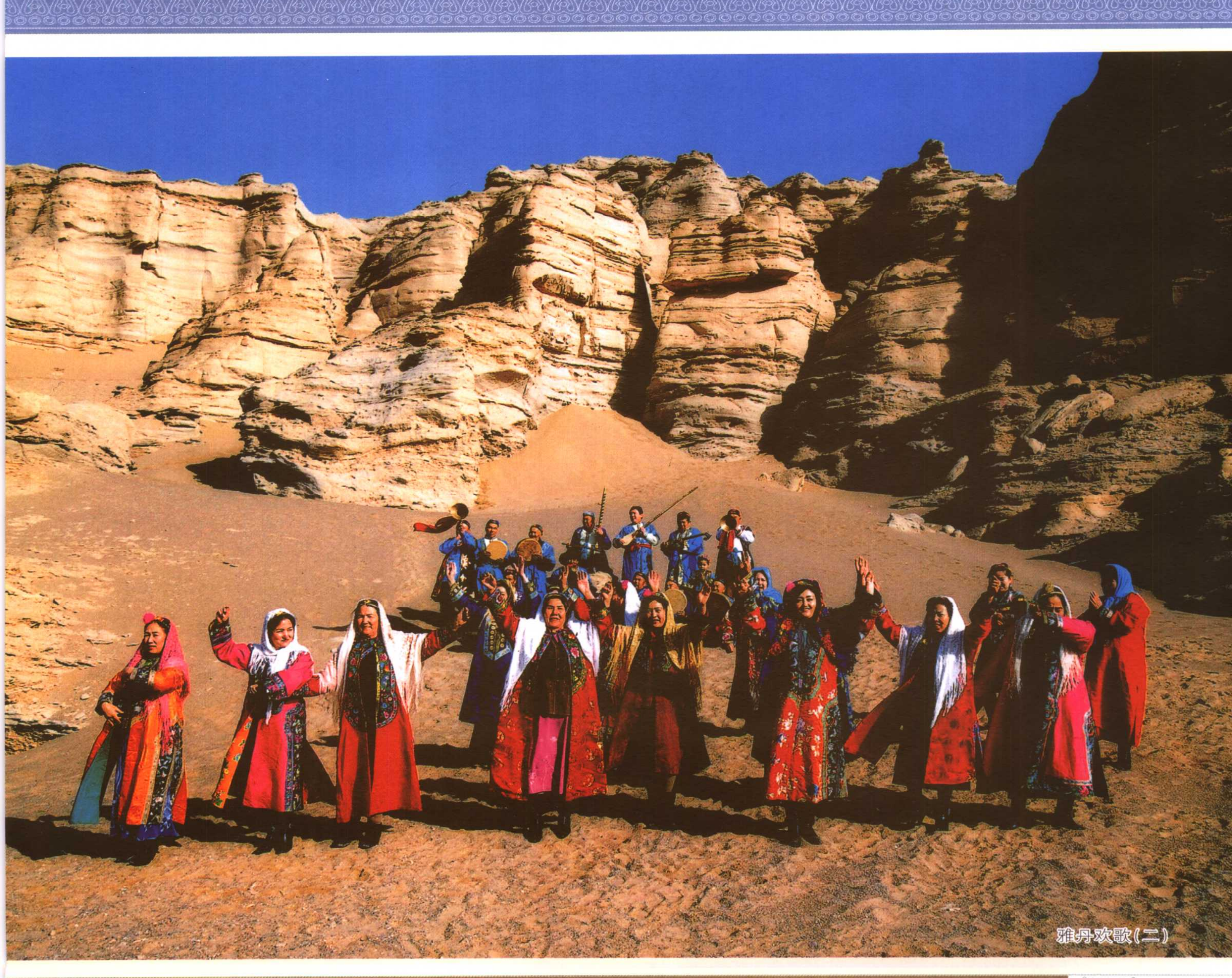
哈密广场大型麦西来甫

哈密回王陵广场前的大型麦西来甫

雅丹欢歌(一)

雅丹欢歌(二)

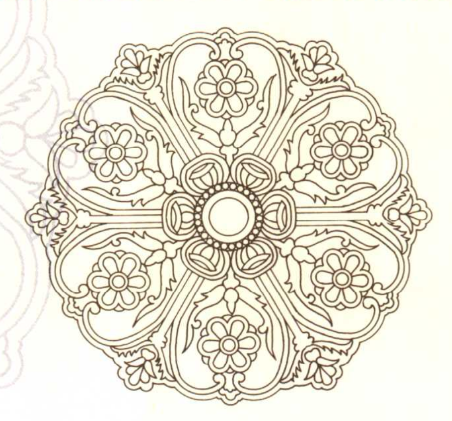

哈密赛乃姆

欢乐的手鼓舞

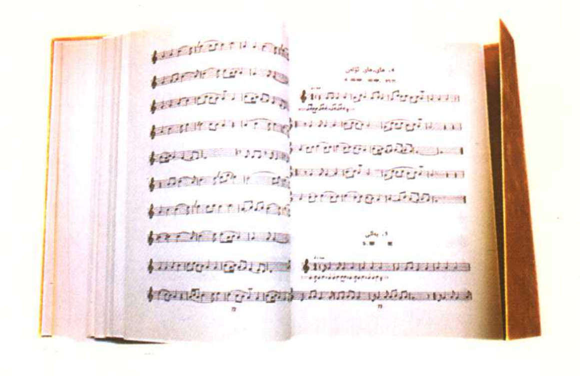
哈密木卡姆的研究和传承
Study and Inheritance of Hami Mucam

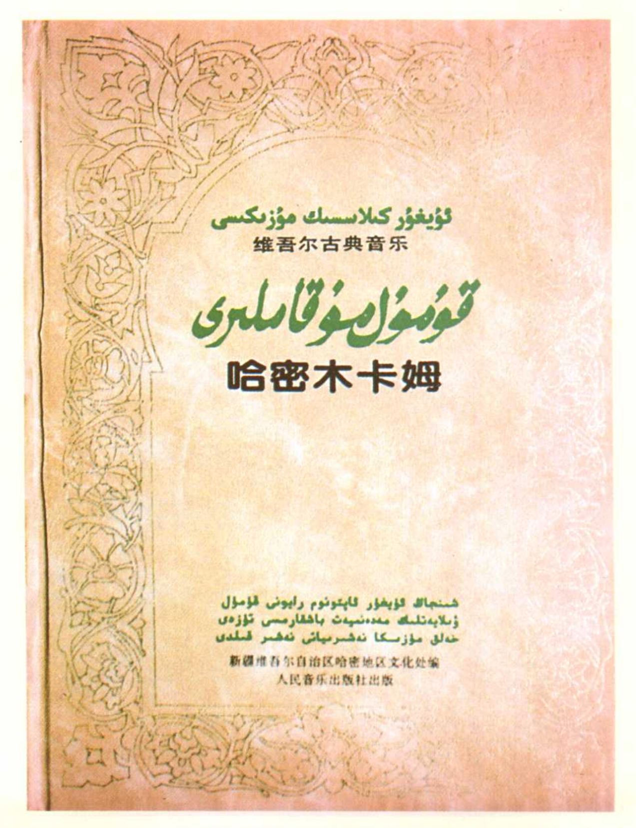

1982 年，新疆维吾尔自治区和哈密地区音乐工作者重新录制了哈密木卡姆 12 套、19 分章的音像资料。组织专业人员记谱、整理歌词和译词，反复进行推敲、修改和校订，经过众多专家学者通力合作，由哈德尔·阿不列孜、张国权等人编著的《哈密木卡姆》一书于 1994 年由人民音乐出版社正式出版，成为新疆乃至中国音乐史上的一件盛事。

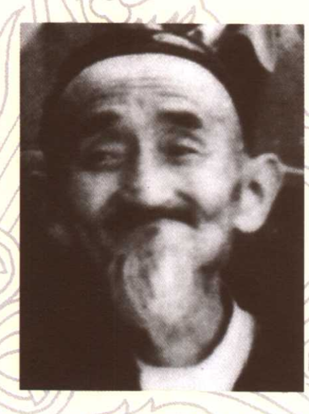

参加 1982 年哈密木卡姆录音工作的民间艺人和采录人员合影

几十年来，很多民间艺人都为哈密木卡姆的研究和传承做出了卓越的贡献。他们之中有的已撒手人世，有的已步入耄耋之年，但仍守望着那片静土。人们不会忘记他们，历史将为他们立下丰碑，铭刻他们的业绩，告慰他们的英灵。

著名木卡姆艺人——阿洪拜克

原名莫明·苏比尔，维吾尔族，1901年出生于哈密回城。

阿洪拜克从小就向父亲和其他民间乐师们学唱哈密木卡姆，学习演奏哈密艾捷克。成年后，他成了哈密民间有名的艾捷克乐师和木卡姆艺人，也曾经是哈密回王府的乐手和歌手。

他培养了许多年轻的木卡姆艺人，为哈密木卡姆的继承和发展付出了很大的心血。他是《哈密木卡姆》音像资料的主要演奏者、演唱者，不愧为哈密木卡姆的杰出演奏家、演唱家。

阿洪拜克曾为新疆维吾尔自治区民间文艺家协会会员，哈密市政协委员。

1988年1月4日因病去世。

著名木卡姆艺人——阿克帕夏

原名阿不来提·哈德尔，维吾尔族，1915年出生于哈密回城，幼时称阿克帕夏。

阿克帕夏从小就喜欢民歌，跟民间艺人学唱哈密木卡姆，由于聪明好学，很快就掌握了哈密木卡姆全部曲目，上世纪30年代他曾是回王府演唱木卡姆的歌手。

中华人民共和国成立之后，他是哈密维吾尔人民最热爱的民歌手和木卡姆艺人。上世纪50年代，他演唱的哈密民歌“谢尔瓦兹”和“达赫帕里亚代”等

曲目，由新疆人民广播电台录音，中国唱片社出版唱片，他的名字随之传遍了全疆各地。上世纪60年代以来，他先后数次参加哈密木卡姆的录音工作。为哈密木卡姆的承前启后，为哈密木卡姆的继承发展做出了很大的贡献。

阿克帕夏曾为新疆维吾尔自治区音乐家协会会员，是自治区文联第三次代表大会的代表。他终生以演唱木卡姆为职业，把一生献给了木卡姆事业。1989年1月28日病故。

热阿吉·霍加尼亚孜 伊吾版哈密木卡姆的早期传人。伊吾县淖毛湖乡人，1908年出生，维吾尔族，自幼能歌善舞，在前辈的影响下，学习和掌握了流行于哈密和伊吾的哈密木卡姆歌谣和“必依提”(双行诗)，在伊吾版哈密木卡姆的传承和研究方面颇有建树。他知识渊博，通晓哈密历史和哈密维吾尔民族风情及典故。

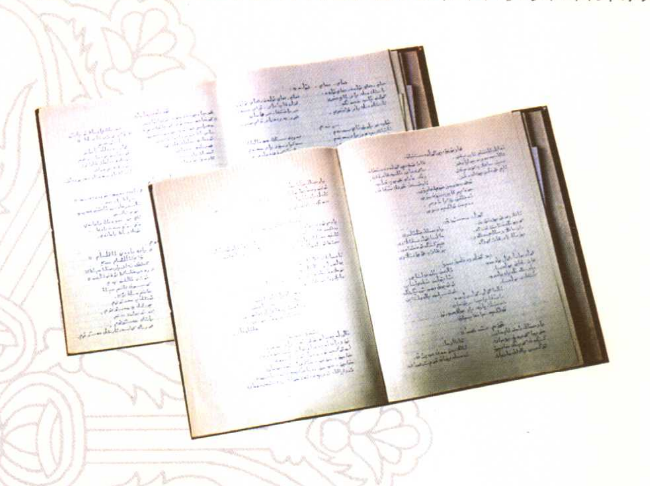
1992年因病辞世。

买里亚姆 哈密市五堡乡四堡村人，民间艺人，现年70岁，女，维吾尔族，自幼喜爱舞蹈并得到了老一辈民间舞蹈家的关怀和指导，对维吾尔民间舞蹈颇有天赋。她表演的“哈密鸡舞”和“萨满舞”，动作惟妙惟肖，颇富感染力，多次获得自治区和哈密地区民间文艺汇演奖，并被授予“哈密维吾尔族艺人”的称号。

哈密有一批致力于哈密木卡姆的挖掘、整理和研究的有识之士，艾买提·吉力力就是其中的佼佼者，他1959年参加工作就在哈密地区文工团从事舞蹈工作，后因成绩突出被授予国家二级舞蹈演员，1982年调任哈密地区维吾尔舞蹈集成办公室任主任，从此他开始了漫长的、艰辛的哈密木卡姆的挖掘、整理和研究工作。十几年来，他的足迹和汗水撒遍了哈密的山山水水、城镇乡村。他经常在偏僻的山村一住就是十几天，没有通车的小山村他都是骑马或坐毛驴车去，碰到经济条件很差的民间艺人，他都慷慨解囊。他和很多民间艺人都成了朋友，每个艺人能唱什么歌，会跳什么舞，甚至他们家的服饰、头饰的特点，他都如数家珍。他把维吾尔人从摇篮到坟墓的一生民俗风情都一一作了记录，包括舞蹈、歌曲。

艾买提·吉力力十几年的艰辛耕耘取得了丰硕的成果。1994年他撰写的40万字的《维吾尔舞蹈集成》已脱稿，先后有二十多篇关于哈密木卡姆及哈密麦西来甫的论文分别在《新疆日报》《新疆艺术》《新疆文化》等报刊发表，他导演的黑灯舞和柯克麦西来甫荣获自治区文艺会演特等奖，“哈密赛乃姆”获三等奖。艾买提·吉力力现已64岁了，仍笔耕不辍，最近他撰写的论文《哈密瑞雪麦西来甫》和《米丽丝麦西来甫》又在新疆日报发表。值得一提的是，艾买提·吉力力这些年取得的优异成绩是和他妻子热比亚的支持分不开的，热比亚也是舞蹈演员，共同的爱好和追求使他们相互理解，相互支持，共同奋斗，共同提高。

艾买提·吉力力和他的妻子热比亚正在讨论稿件

在哈密成长的音乐家马成翔先生根据哈密木卡姆第二套——乌鲁克都尔木卡姆——素材谱写的《请您尝块哈密瓜》一歌唱红天山南北、长城内外。图为哈密歌唱家、国家二级演员韩爱荣女士演唱该曲

请您尝块哈密瓜

1=C

田文俊 词
马成翔 曲

中速稍快 哈密民歌风

4/4 (0 2 2 2 2 2 2 2 2 5 6 | 5 3 5 3 3 1 3 2 | 6 5 3 3 1 2 7 6 7 | 6 - - - ‖ 5·5 5 5 6 2 3 |

2 6 1 6 5 4 5 6 | 5 5 1 6 5 4 3·2 | 2 - - -) ‖: 2 5 5 5 5 4 | 2 5 #4 5 6·1 6 |

远方的客人 快 下 马，

6 1 1·2 3 | 2·3 1 7 6·7 6 :‖ 6 1 2 3 2 5 | 3 2 3 1 2 2 6 1 6 | 5·1

请 您 尝 块 哈 密 瓜。 这里的人 们 最 好 客， 引

哈密 绿 洲 无 限 美， 丝

人亲 水 甜 风 光 好， 彩

6 5 4 4 2 | 4·5 6 6 5 - | 5 5 5 6 2·3 | 2 6 1 6 5 4 5 6 | 5·1 6 5 4 3·2 |

您 走 进这 绿 色 的 家， 这 里 的 人 们 最 好 客， 引 您 走进这绿色的

路 古 城 开 新 花， 哈 密 绿 洲 无 限 美， 丝 路 古 城 开 新

裙 花 帽 迎 晚 霞， 人 亲 水 甜 风 光 好， 彩 裙 花 帽 迎 彩

2 - - - | 2 - - 5 6 | 5 3 5 3 3 1·3 2 | 6·5 3 3 1·2 7 6 7 | 6 - - - | 5 5·6 2·3 |

家 哎， 啊 呀 勒 曼， 提来山泉

花 哎， 啊 呀 勒 曼， 家家都有

霞 哎， 啊 呀 勒 曼， 小伙子个个

2 6 1 6 5 4 5 6 | 5·1 6 5 4 3·2 | 2 – – – ‖ 2 – – 5 6 | 5 3 5 3 3 1·3 2 (6·5 3 3 1·2 7 6 7 |

P.C.

洗 风 尘， 吃块甜瓜好解 乏， 哎， 啊 呀 勒

长 流 水， 户户都有葡萄 架，

多 英 俊， 姑娘美如一朵 花，

6 – – – ‖: 5 5 6 6 2·3 | 2 6 1 6 5 4 5 6 | 1. 5·1 6 5 4 3 2 | 2 – – – :‖ 2. 5·1 6 5 4 3 2 |

曼， 远方的客人 快 下 马， 请您尝块哈密 瓜。 请您尝块哈密

原速

2 – – – | 2 – – – | 2 – – – | 2 0 0 0 ‖

瓜。

郑向前摄影

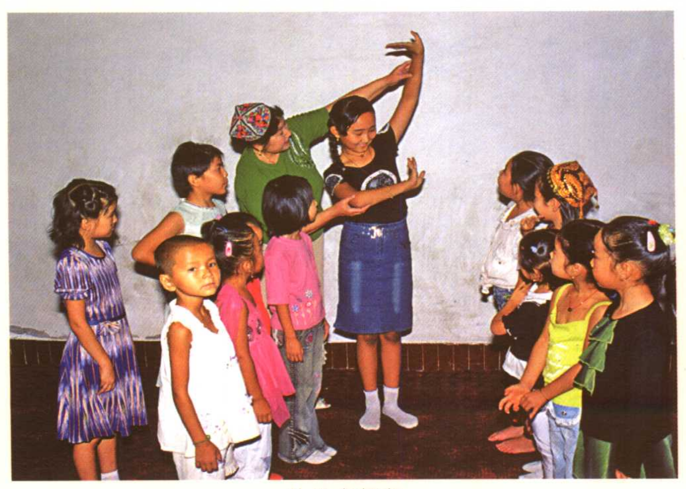
近几年来，哈密地市领导十分重视哈密木卡姆的研究和传承工作，先后在天山乡、西山乡、回城乡、花园乡、二堡镇等乡镇举办哈密木卡姆学习班，请来专家和教师授课和指导，从儿童抓起，从学生抓起，以点带面，推广普及，取得了十分显著的成绩。

木卡姆教师艾赛提·木胡特在天山乡二道沟村哈密木卡姆学习班授课

从学生抓起

从儿童抓起

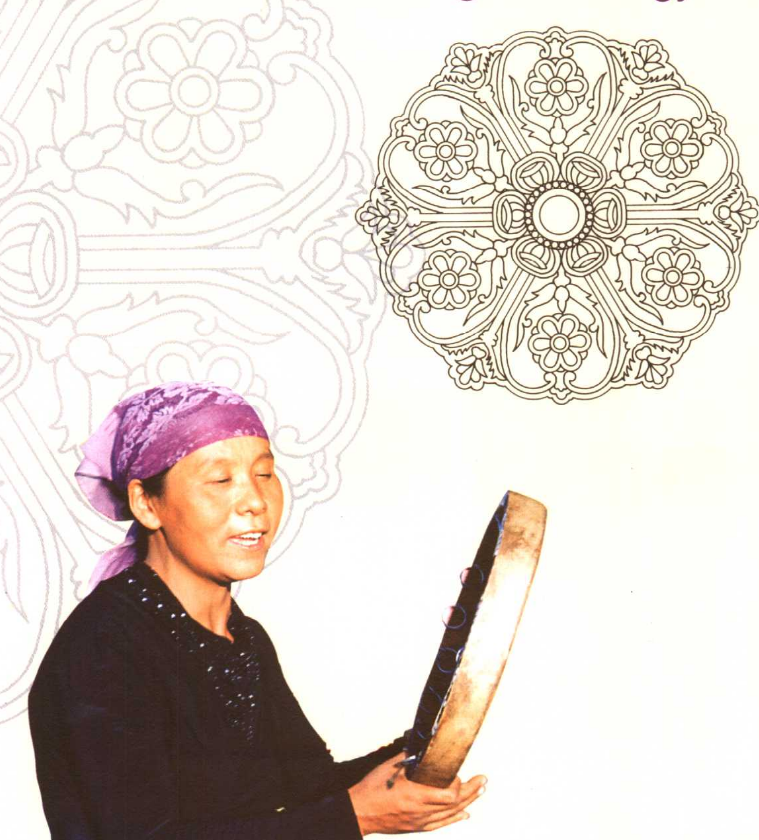

舞蹈培训

P保护原生态 留住原生态
Protection of Aboriginal Biology

一个民族要有传统，传统使我们获得有别于他人的特殊性，构成了我们的文化记忆，它把我们和本民族久远的历史连接起来，使我们感受到自己是从一棵有根的大树上长出来的叶子，而不是现代化潮流之上的浮萍，全球化列车上的齿轮。

只有民族共同延续和尊奉的传统，才能使我们获得生存的意义，获得尊严。拥有自己的传统，并为自己的传统而自豪，这是一个民族得以延续，得以生长的根。

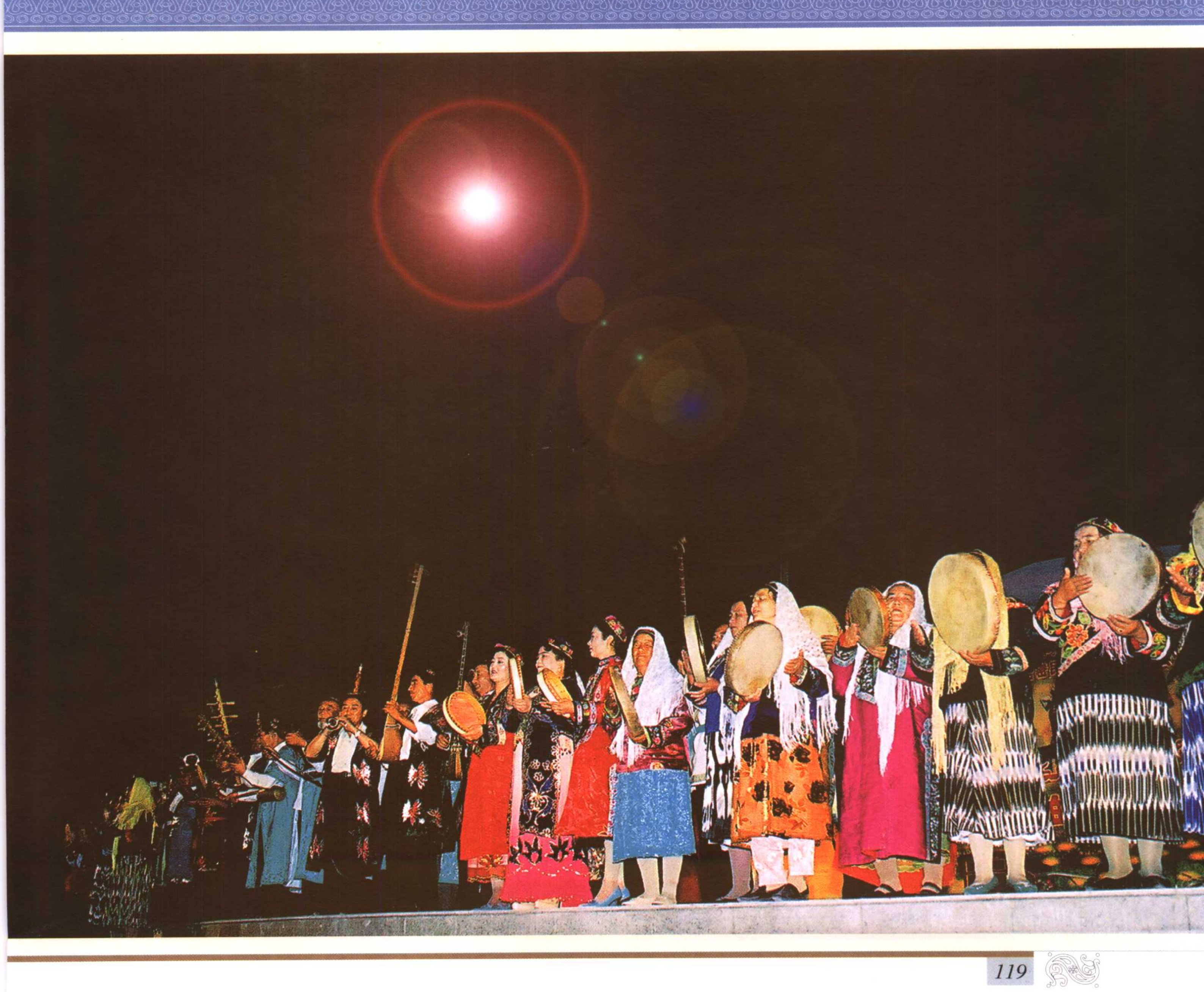

保护我们的传统，留住原生态，保护原生态就是保护我们的未来。阿依夏木是哈密市花园乡三大队农民，从小就失明，但对音乐却有独特的天赋，她学会了哈密木卡姆中的二百多首歌曲，其唱腔婉转悠扬，据专家学者称，阿依夏木的唱腔是最具原生态的唱法，她演唱的一曲哈密木卡姆的散板序曲委婉哀怨，如泣如诉，令人唏嘘长叹，催人泪下，真是“一曲伊州泪千行”。

1. 散　　序

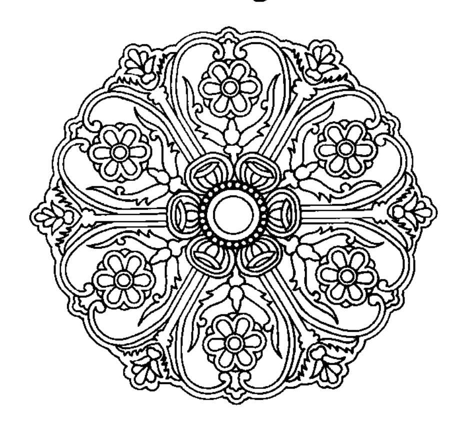
为进一步促进新疆口头和非物质文化的保护、继承和发展，展现新疆歌舞之乡独特魅力，拓宽新疆文化发展空间，哈密地区各级政府在 2006 年 9 月 10 日举办了哈密木卡姆大型艺术表演，演员均是来自哈密各县市的民间艺人，古老的服饰，质朴的音色，含蓄典雅的舞蹈使观众大开眼界，为之倾倒。

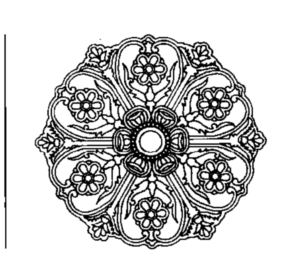
T哈密木卡姆中的故事和传说

Tales and Legend of Hami Mucam

阿拉木汗在哈密

Aramuhan in Hami

"阿拉木汗什么样？身材不肥也不瘦，她的眉毛像弯月，她的身腰像绵柳，她的小嘴很多情啊！眼睛能使你发抖……"

这首由西部传歌人王洛宾先生整理改编的新疆民歌，唱遍了全中国并流传海外，但阿拉木汗在哪里？是不是吐鲁番西三百里？这个谜一直困扰着一些学者。

直到2004年3月12日，中央电视台西部频道《魅力12》栏目做了《阿拉木汗》的专题节目，揭开了这段尘封多年的真实故事。阿拉木汗不但确有其人，而且嫁给了哈密维吾尔族农民霍加·尼牙孜，他们还有后代在哈密，已成为当地的一大家族。

阿拉木汗的孙子、曾任哈密市商业局副局长、现已退休在家的乌斯曼·依不拉音，已78岁高龄了，他讲述一段鲜为人知的往事。

乌斯曼·依不拉音的爷爷霍加·尼牙孜听说库车有位姑娘阿拉木汗住在乌鲁木齐二道桥，她美若天仙、能歌善舞、博学多才，在乌鲁木齐设下擂台对歌招亲。擂台摆了很长时间，一直没人能赢。霍加·尼牙孜决心去乌鲁木齐打擂台，在回王伯锡尔的资助下，霍加·尼牙孜骑上毛驴跟着商队赶往乌鲁木齐。一路上的艰辛难以细说，霍加·尼牙孜唱道：为了寻找阿拉木汗，一走就是十八天，为了见到阿拉木汗，走破草鞋真可怜……

到乌鲁木齐后，霍加·尼牙孜就前往二道桥打擂，霍加·尼牙孜对阿拉木汗是有问必答，对“答”如流。

阿拉木汗先唱：我的皮肤白得像吐鲁番的棉花。

霍加·尼牙孜对唱：你看你瘦得木板一样可怜。

阿拉木汗唱：我的果园里有一棵喀什的葡萄，世间少有的味美香甜。

霍加·尼牙孜唱：你看你口中的门牙向外翘，真是滑稽又可笑。

一连唱了十个回合，双方都是妙语连珠，台下不断叫好。天将黎明时，阿拉木汗终于服输，于是大家齐声欢呼，当即为他俩举行了婚礼。阿拉木汗婚后和自己心爱的丈夫回到了哈密陶家宫乡。阿拉木罕在哈密种了很多桑树，现只剩六棵，但仍然枝繁叶茂。

阿拉木汗的孙子乌斯曼·依不拉音在阿拉木汗栽种的桑树园里　　摄影　普拉提

乌孜哈勒木卡姆

第二分章　第9曲

阿拉木汗

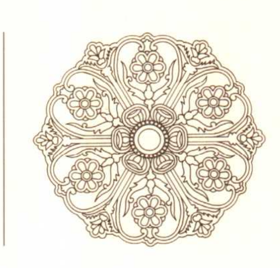
没有见过阿拉木汗的人们，
都问她长着什么模样？
嘴像顶针儿，腰像芦苇，
婀娜的身姿世无双。
阿拉木汗家住的地方，
三百六十里，多么漫长；
我为了常常跑去看她，
皮鞋的后跟已经磨光。
阿拉木汗的声名远扬，
花荫下支着一张木床。
请你看看她的面孔，
黑痣长在右眉毛上。
阿拉木汗的白净皮肤，

好像连木沁的棉花一般。
她身上仿佛没有肌肉，
好像刨子刨过的木板
阿拉木汗的果园里边，
长着一株喀什噶尔葡萄。
请你看看她的嘴脸，
两颗门牙露出了嘴角，
我在夜晚里走进果园，
和阿拉木汗手儿相牵，
阿拉木汗落在我后边，
摸不着出路心慌意乱。
我是否把你叫阿拉木汗？
还是把你叫做热外依汗？
我是否像宰杀羊羔一样，
宰了你慰疗我饥渴的心田？

青牡丹的故事

Story of Blue Peony

胡甫提木卡姆

第一分章　第18曲　青牡丹

我的情人，我的乖乖，
有谁比得了你的情怀？
我的心儿冻成了冰块，
没有你，谁能把它化开！
我的眉毛在频频跳动，
也许情人已从喀什动身。
即使他一时间不能赶到，
也会给我捎来封书信。
我的情人又找到了情人，
她是库拉依山的精英。
手里拿着条鲜红的手巾，
乌黑的眼睛里泪水滚滚。

青牡丹的故事在哈密流传已久，而且她的墓现仍然在青牡丹的故乡——哈密八大石。传说在很久以前，八大石有一个漂亮的维吾尔族姑娘，她的名字叫加浓，因为美丽贤惠，人们都称她为青牡丹，青牡丹随着年龄的增长，她有了自己的心上人，心上人买尔丹是八大石的一位英雄，他武艺高超，力大无比。正当他们谈婚论嫁的时候，早就对青牡丹垂涎三尺的哈密回王，秘密地把青牡丹抢至王宫，青牡丹在王宫坚贞不屈，宁死不嫁，受尽折磨。回王的女儿很同情青牡丹的遭遇，她帮助青牡丹女扮男装，乘月色逃离魔窟，回王大怒，派兵包围了八大石，八大石的人们在买尔丹的领导下，奋起反抗，血战几天几夜，终因寡不敌众，买尔丹和青牡丹双双战死。后人为了纪念他们，把他们的动人爱情写成了歌，代代相传，并为他们修建了墓地，供人瞻仰。青牡丹、亲牡丹、倩牡丹都是对加浓的爱称。

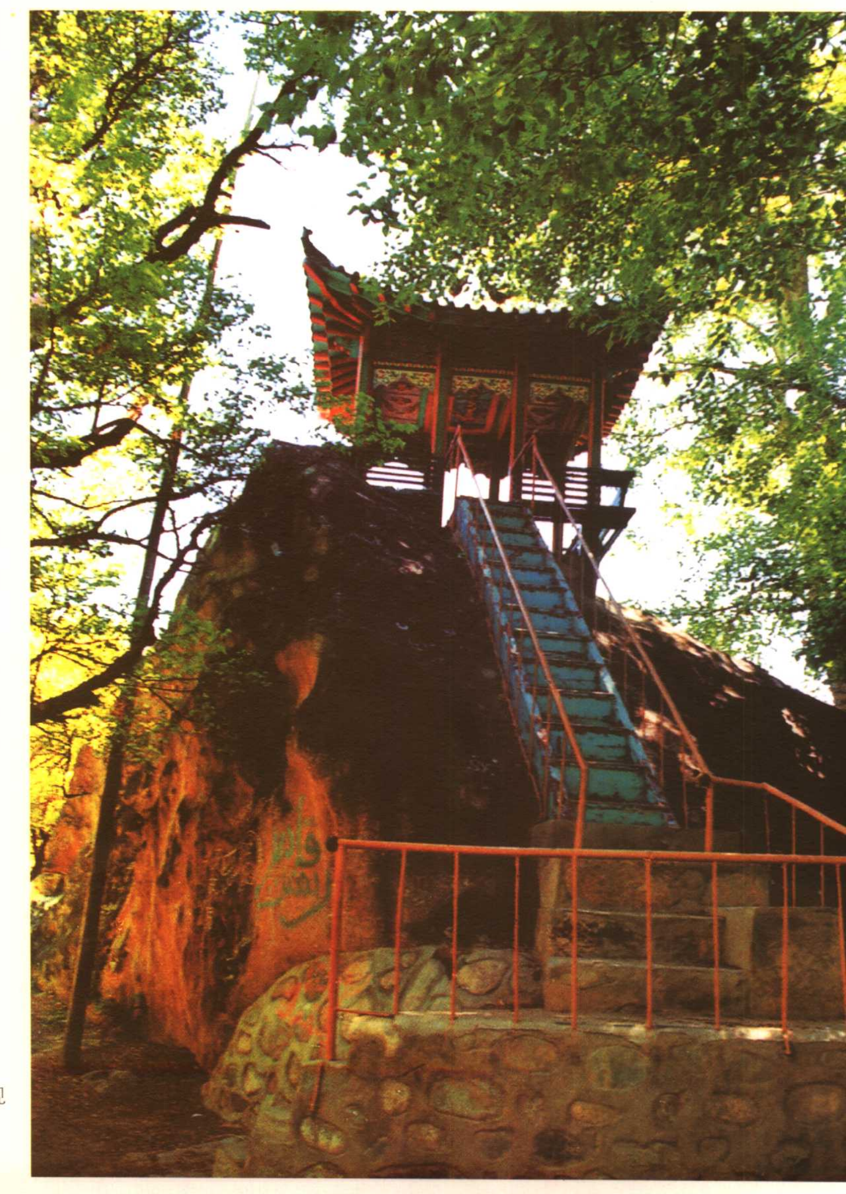
青牡丹墓

哈密木卡姆不仅是维吾尔人喜爱的音乐，也深受各族人民的欢迎，哈密著名的歌唱家韩爱荣女士多年来致力于哈密维吾尔音乐的学习研究，并取得了优异的成绩。下图是她在青牡丹的家乡八大石演唱哈密木卡姆中的“青牡丹”。

八大石风光

八大石其中的一块巨石，哈密回王在此修亭，外观呈中式风格，内部图案以伊斯兰风格为主

青　牡　丹

（《哈密木卡姆》选段）

马成翔　编曲
张世荣　译词
韩爱荣　演唱
赵世华　记谱

1=G
2/4
♩=80

(5 1 1 1　2 5 3 2 | 1·2　1 | 6 1 1 2　3 5 2 3 | 2 — :‖

5·1 1 1　2 5 3 2 | 3 1 7 7　5 7 6 5 | 5 — | 5 —)
‖: 0 1 1　2 5 3 2 | 1·2　1 | 5 1 1 2　3 5 2 3 | 2 — (3 2 3) :‖

1. 你那美丽的脸庞月儿般漂亮，
你那可爱的双眼像星星闪着光，

2. 为你我趟过呀奔流的大河，
河水没使我感到一丝儿冰凉，

0 1 1　2 5 3 2 | 1·2　1 | 5 1 1 2　3 5 2 3 | 5 5　1 7 | 6 1 7 6　5 | 5 — |
情人温柔的话语比冰糖还要甜呀（青牡丹姑娘），
情人温暖的胸怀比炉火还要旺呀（青牡丹姑娘），

0 1 1　2 5 3 2 | 1 7　5 7 6 5 | 5 — | 5 — | ♩=82 5 1 1 7　6 7 5 6 | 5·5　5 3 |
D.C.
见到你呀心儿多欢畅。
你的情谊终生难忘。　青牡丹呀姑娘我的情人，

2 2 1 7　6 7 5 6 | 5·5　5 3 | 2 2 1 7　6 7 5 6 | 5 — | 5 1 1 2　3 5 | 1 1 7　5 6 |
我可爱的姑娘，终生难忘，终生难忘，你把爱情引入我心中，

5.1 1 7　6 7 5 6 | 5 — | 5 5　5 7 1 | 2 3 1 2　2 ‖: 1 2 3　3 1 2 | ♭7 7 6　5 :‖
我的热血在激荡。你的心儿是否已平静，让我来听听好姑娘，

♭7777 712 | ♭7777 1♭32 | ♭7777 6756 | 5 — ‖: ♩=84 5222 32 |

青牡 丹呀 心中 情人 爱情 比水 长， 1.{花园里的 鲜花 / 千万颗 蓓蕾}

2.{我登上了 高山向 / 烈日 炎炎}

5·4 56 | 4·654 323 | 2 — :‖ 5546 543 | 27 56 |

多么 美丽 争 相开 放， 心 上的 情人 远走 他乡

多么 迷人 也 要歌 唱， 心 上的 情人 离我 远去

远 眺望 情人你在 何 方，

炽热 难挡 风儿带给我凉 凉，

5117 6756 | 5 — | 5111 253 | 27 56 | 5117 6756 | 5 — |

带给我 惆 怅。 心上的 情 人 远走 他乡 带 给我 惆 怅。

带走了 我的希 望。 心上的 情 人 离我 远去 带 走了 我的希 望。

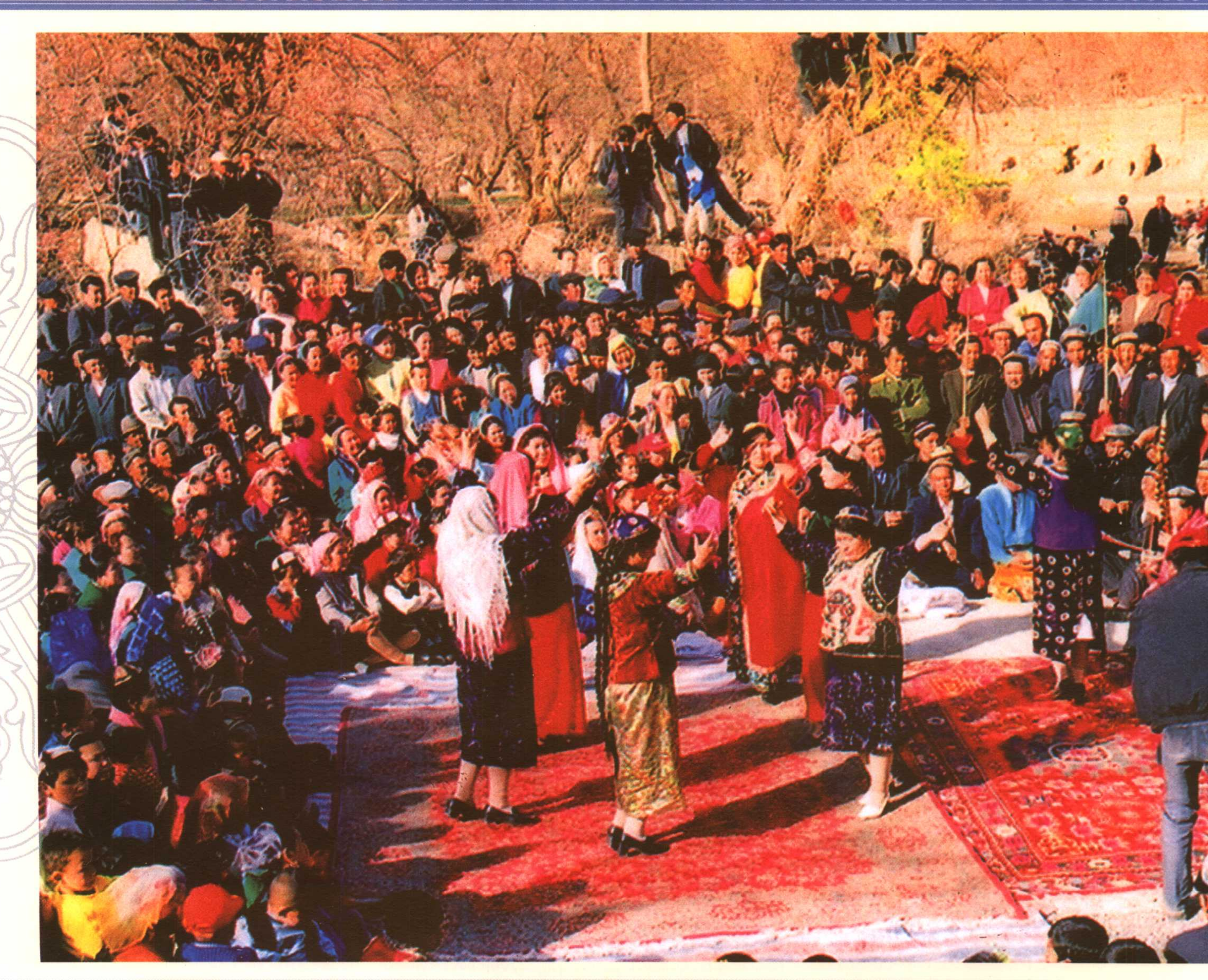
‖: 5111 253 | 27 56 | 5117 6756 | [1.] 5 — :‖ [2.] 5 — | 5 — |

心上的 情 人 远走 他乡 带 给我 惆 怅。

心上的 情 人 离我 远去 带 走了 我的希 望。

5 0 ‖

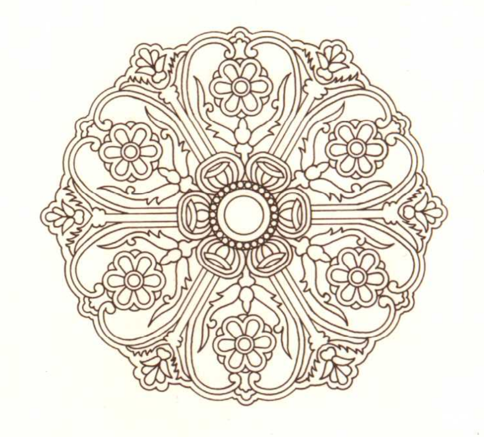
望。

S 哈密木卡姆歌词集锦

Song Words of Hami Mucam in Essence

琼都尔木卡姆

[我走遍天下]第一分章　散序

Qiongdur Mucam
Sub-chapter One
Prelude

穆斯林们啊，多少男人离开了人间，
多少帝王将相在黄土下寂静地长眠。
多少高明的医生找不到医治死亡的灵丹，
他们说：唉，生命的花坛已经凋残！

琼都尔木卡姆

第一分章第 10 曲　真痛苦啊

Qiongdur Mucam
Sub-chapter One
Tenth Music
Bitter life

沿着山冈，沿着山冈，
下起了毛毛细雨。
盼着你呀，盼着你呀，
望穿了眼睛的眸子。

我从高高的山顶之上，
溜到了平地，溜到了平地。
你可知道，你可知道？
我爱上了你，我爱上了你。

我从高高的山顶之上，
溜到了平地，溜到了平地。
我像那玫瑰花低着头儿，
向你致意，向你致意。

我爹不知道，我妈不知道，
不知道我的苦楚，我的苦楚。
至高的真主不知道，不知道，
不知道我已经萎黄凋枯。

我爹要问我，我妈要问我，
就说我流浪在山里，流浪在山里。
就说我一只眼流泪，一只眼流血。
在哀哀哭泣，在哀哀哭泣。

乌鲁克都尔木卡姆

第 4 曲 哈咿，哈咿，约兰
Urukedur Mucam
Fourth Music
Hayi, Hayi, Yuelan

哈咿，哈咿，约兰，哈咿约兰。
是你开了场，
你把鲜艳的一朵花，
扔在草坪上。
哈咿哈咿约兰，哈咿约兰，
鲜花何处有？
漂亮的女子配丑夫，
人间处处有。
哈咿哈咿约兰，哈咿约兰，
脚印留在地上；
遮头盖面的新娘子，
来到婚礼上。
别遮脸了，别遮脸了，
谁会把你看？
头发梳得光溜溜，
谁来给你辫？

乌鲁克都尔木卡姆

第10曲　(小)阿勒同江

Urukedur Mucam

Tenth Music

(Minor) Aletongjiang

情人送给我一只戒指，
我把它戴在右手之上，
即使他不幸离开了人世，
我也会对他永不相忘。

灯光暗了，灯光暗了，
拨一拨不就亮了么？
情人走了，情人走了，
请一请不就来了么？

穆斯台赫扎特木卡姆

第一分章第5曲　阿依江

Mustaihezart Mucam

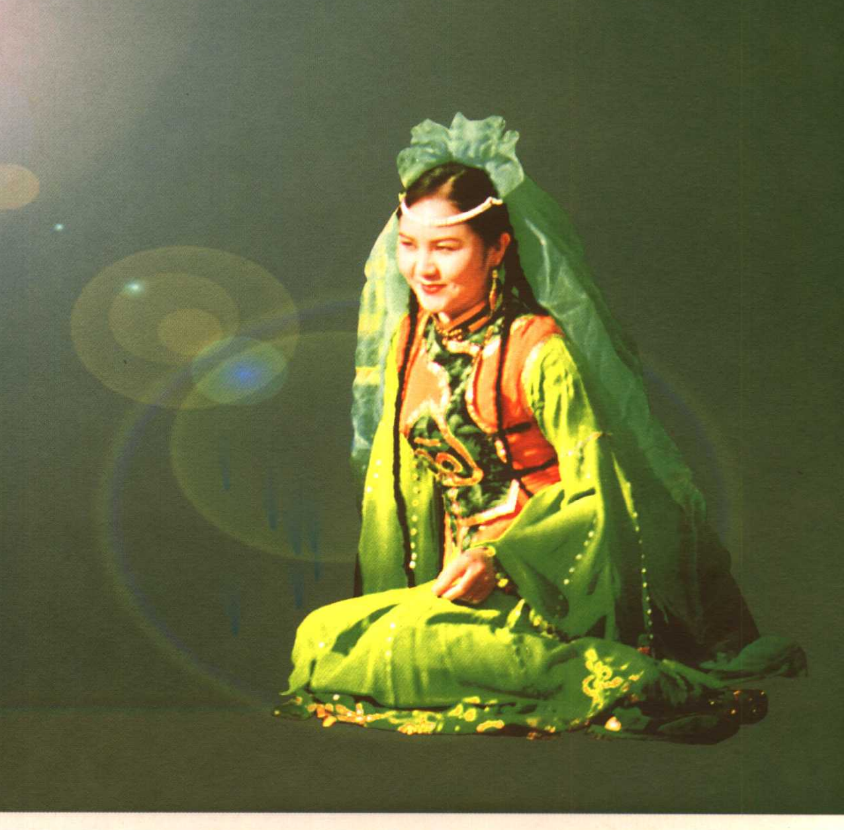
Sub-chapter One Fifth Music

Ayijiang

你的眉毛像濡墨的苇笔，
你的腰身像摇曳的柳枝；
你在千万个人们中间，
好似一轮圆月光耀熠熠。

太阳和月亮相爱相亲，
只有启明星孤零零一人。
我去请教了阿訇老人，
他说：有情人结伴无须我作证。

人人说我是多情之人，
说我是世上真正的情种。
也许他们不曾把谁爱过，
对我如此地不能相容。

穆斯台赫扎特木卡姆

第二分章第 8 曲：情人哪，你让我好苦

Mustaihezert Mucam

Sub-chapter Two Eighth Music Sweetheart,

You Make Me Feel Sad

我爬到烽火台上，
纵情地放声歌唱。
心上的人儿去了，
谁把我的歌儿欣赏？

情人给了我苹果，
我当是他有真情。
她没有把心儿给我，
我当她给了真心。

心头充满了忧伤，
心头充满了愁苦。
心头的无尽愁怨，
我愿向情人倾吐。

我将要远离这儿，
从你的眼睛里消失。
不管我有多少罪过，
你还会把我记起。

心头的累累伤痕，
像头发难以数清。
我愿意像天上的鹰隼，
舒畅地了结一生。

切比亚特木卡姆

第二分章第 4 曲　这是我的命运

Qiebiyat Mucam

Sub-chapter Two Fourth Music

It is my Fate

巴格达什的巍巍群山，
层峦叠嶂，高插云天。
山头上终年白雪飘飘，
山脚下花园锦绣灿烂。
当我走上了祖尔克山顶，
远远看到了哈密城的园林。
我在山头上痛哭哀号，
哭声震塌了赛尔宛山峰。
我悲叹呀，我哀号，
让我的叹息声把你抓到！
我的眼泪流成了河啊，
让河里的鱼儿把你吞掉！

穆夏威莱克木卡姆

第二分章第 9 曲　加侬——达洪

Muxiaweilak Mucam

Sub-chapter Two Ninth Music

Jianong-Dahong

树叶青了，草儿绿了，
情人呀，快来我的身边！
我已经快要断了气了，
情人呀，快来把我看看！
柳树的枝梢相连在一起，
叶子却一片片各自分离。
我的心和你连在一起，
两家的房子却各在东西。
路程多远也没有关系，
但愿两颗心没有距离。
但愿我俩发下的誓言，
不要因路远变成虚语。

这匹花花马是谁的马儿？
是买买提赛林侍卫的马儿。
他一个呆住在北京城里，
趴在金桌子上写着字儿。
我上山是为了砍伐柳枝，
还为了在那里捉一只鹞子。
六个月燃烧在情火里边，
只为了对你的真情实意。
我已经病得气息奄奄，
情人跑了来把我看望；
我想站起来向他致礼，
只可惜没有坐起的力量。

C哈密木卡姆中的服饰
Costume for Hami Mucam

哈密木卡姆在哈密有着悠久的历史，木卡姆深深地根植于哈密维吾尔人民心中，完全融进了维吾尔人民的生活。

她是哈密维吾尔人民的生命之声，是哈密维吾尔人民的希望与寄托。

每当举办木卡姆演唱会时，哈密维吾尔人就像举行盛大的节日一样，人人穿上古老而又传统的服饰，戴上传统的发饰、头饰，在木卡姆的表演中一展风采。哈密维吾尔人古老传统的服饰在全疆其他地区是绝无仅有的。而这些古老传统的服饰又折射出哈密维吾尔文化的多元性、融合性、包容性。

哈密维吾尔人的传统服饰一般有长袍、短袄、坎肩、花帽、绣花袜、绣花鞋等几类。

哈密古老的维吾尔族服饰工艺精巧、色彩鲜艳，其刺绣图案融合了众多文化的因子，使其别具一格、独具特色，是中华民族服饰艺术的重要组成部分。

维吾尔服饰中的吉祥如意图案

穿着传统服饰的哈密西山乡民间艺人

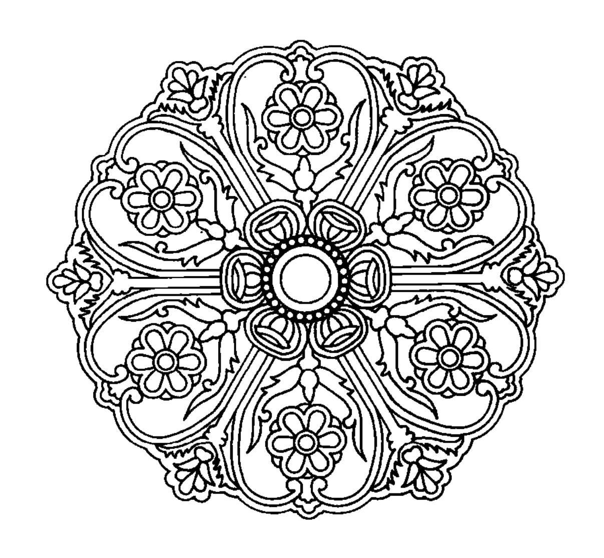

多彩的披肩

维吾尔妇女的传统披肩，学名“云肩”，因大部分图案绣有云彩而得名。维吾尔妇女披上这种披肩，远远看去宛若朵朵祥云，飘洒而来，分外妖娆

A 附录：古老的萨满舞

Addition: Ancient Saman

作为哈密地区维吾尔族传统乐舞的重要组成部分，以哈密木卡姆为代表的古典乐舞和本地区的民间乐舞、宗教礼仪乐舞具有千丝万缕的联系。在这本著作的最后，将用不多的篇幅，对哈密地区宗教礼仪乐舞中的“萨满舞”作简要的介绍。

萨满教是一种主张万物有灵的古老信仰，流行区域为欧亚北方草原，几乎所有该地区的游牧民族都有过这种信仰。哈密维吾尔族先民历史上也曾信仰过萨满教，虽早已放弃，其影响一直保留至今。驱魔治病的仪式虽然在民间已不多见，但作为一种舞蹈却一直传承下来。哈密维吾尔族的萨满舞，不仅保存十分完整，而且舞蹈中还会出现萨满教的经书、诗词、曲谱，古老的神具。经书诗词均用回鹘语，一般人很难看懂。这为研究哈密维吾尔族文化和历史提供了极为珍贵的资料。萨满舞的第一个程序首先是布置场地。先用一根麻绳穿梁而过，再将麻绳一头固定在地上，萨满用白布缠绕麻绳三层，这根绳在回鹘语中称“图呼”，意为可以通达神的天路。然后把各种彩布绑在树杈上，按萨满教的规定，应是红、黄、蓝、白四种颜色，每条彩布长约50公分，共41面，代表天上四十一路神仙。回鹘语称“艾乃姆”，其后，将萨满教经书用布包起来，和彩布一起挂在“图呼”顶端。最后在地上点上九柱灯火，这和维吾尔人的先民九姓铁勒有关。

第二个程序是萨满念经，经文均用回鹘语。众人肃穆聆听，诵经结束，手鼓响起，大家齐唱萨满歌：

莫拉赛，尼外赛，
苍天啊，苍天，
你给我力量吧！
快把病魔驱赶开；

四十一面旗，四十一个神，
请你们到人间来，
她手不能动，脚不能迈，
请把病魔驱赶开。
……

其中有一段歌词写道：四十一面旗，四十一个神，把病魔赶到和田去。这是哈密的维吾尔族先民认为和田很遥远，其意是把病魔赶到很远的地方去，对和田绝对没有恶意。这也说明哈密维吾尔的萨满教和其他地区的萨满教有所不同。第三个程序是萨满右手持“汗坚尔”，左手持皮鞭，口中念念有词，众

将绑有各色布条的树杈和用布包好的萨满经书一起挂在房梁上，起镇邪作用

鼓手低声浅唱，配合默契，萨满舞进入第一个高潮。第四个程序是假扮的病人入场，病人头包白布，神智痴呆，萨满开始给病人“治病”。第五个程序是在萨满的治疗下，在众人的歌声中，病人“康复”，病人不断击掌作揖感谢萨满，感谢众人，众人绕场一周，齐声欢呼。

萨满给患者点火驱魔

点燃九柱灯火驱魔“治病”

鼓声复起，萨满拉着患者的手前后摇摆，意在“驱赶病魔”

萨满的经书与“汗坚尔”

萨满的帽子

萨满左手持皮鞭，右手持"汗坚尔""驱赶病魔"，众人齐声高歌，鼓声震耳欲聋，患者反复击掌，围场绕圈

萨满和病人共握“图呼”乞求神灵驱魔“治病”

病人康复，众鼓手绕场三周欢呼萨满驱走病魔

后 记 P.S

近几年来，我一直醉心于哈密维吾尔文化的学习与研究，从服饰、舞蹈、音乐，直至哈密维吾尔的历史。尤其对哈密维吾尔族古老的服饰和哈密木卡姆情有独钟，潜心收集整理研究，这和我年轻时对美术和音乐的执著追求是分不开的。

我曾为收集一件维吾尔民间服饰残片，多次去遥远偏僻的山村；我曾为记录一段民间艺人的原生态歌曲，打的士去百里之外；我曾不止一次地望着那些精美绝伦的服饰如痴如醉，流连忘返；我曾不止一次为那些苍凉、悲壮、悠扬的木卡姆音乐流下热泪，驻足难移。

我和很多哈密维吾尔艺人成了朋友，他们善良淳朴，他们朴实无华，我们曾一起在热炕上，拉起艾捷克、共饮一壶酒、齐唱一首歌，我们像亲人一样相互关怀、相互挂念。

中国社会科学院郎樱女士一行七人来哈密四堡田野作业时，当地的维吾尔人告诉他们：你们去找老张，他是我们的朋友，他了解我们。

哈密维吾尔文化，可谓是浩如烟海、博大精深。哈密的柯克麦西来甫经专家考证，她是维吾尔古老史诗《乌古斯可汗传》的活化石。哈密古老的萨满舞的程序、场记、歌词保存得十分完整，应该说它比天山板房沟发现的《弥勒佛会见记》年代要早得多……

这几年我只是收集、拍摄、记录、整理了一些资料，只是拾了几颗贝壳，还有更精粹更深层次的奥秘有待于我们去挖掘、研究。这本《哈密木卡姆》只能是一本以照片为主的通俗读物，只是记

录了哈密木卡姆古典音乐表演的一些过程。

此书的问世，也是对"中国新疆维吾尔木卡姆艺术"申报"人类口头和非物质遗产代表作"的成功，献上的一份薄礼。在编写此书时，得到了哈密市委的大力支持和关怀，谨此表示深深的感谢，并对哈密地区电视台、哈密地区旅游局的支持表示感谢。

此书在编写过程中，参考了张仁干先生主编的《哈密民俗大全》和哈德尔·阿不列孜、张国权先生主编的《哈密木卡姆》(1994 年版)一书，在此对三位师长表示衷心的感谢。

特别感谢中国传统音乐学会副会长、新疆维吾尔古典文学和木卡姆学会副会长周吉先生的指导和热情帮助。

张昕中

2006 年 12 月 1 日

一组组神秘的音符

一曲曲催人泪下的弦律

一首首充满哲理的诗篇

一幅幅色彩斑斓的画卷

她古老而又焕发青春

她欢乐而又深深忧伤

她质朴而又浪漫

她激情而又娓娓叙事

她是维吾尔人的生命之声、音乐之母

她是维吾尔人心中的绿洲玫瑰、沙漠甘泉

ISBN 978-7-80744-069-7

定价:48.00 元